
ISBN 978-7-5360-8971-6

批准文号：津新出字【2019】126号教材-007　定价：16.95元
（含1张配套光盘 定价5.00元）

普通高中教科书

音乐

必修

音乐编创

花城出版社

普通高中教科书

音乐

必修

音乐编创

主　　编　程建平
本册主编　许新华

花城出版社
中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

音乐：必修. 音乐编创 / 程建平主编. -- 广州：花城出版社，2019.8
普通高中教科书
ISBN 978-7-5360-8971-6

Ⅰ. ①音… Ⅱ. ①程… Ⅲ. ①音乐课－高中－教材
Ⅳ. ①G634.951.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第159529号

编写单位：花城出版社
主　　编：程建平
副 主 编：许新华　杨　健
本册主编：许新华
主要编写：魏　扬　何华茂

出 版 人：肖延兵
责任编辑：邓　如　郑　曼
技术编辑：薛伟民　凌春梅
责任校对：汤　迪
装帧设计：林露茜　李玉玺

书　　名　普通高中教科书. 音乐：必修. 音乐编创
PUTONG GAOZHONG JIAOKESHU. YINYUE：BIXIU. YINYUE BIANCHUANG
出版发行　花城出版社
（广州市环市东路水荫路11号）
经　　销　全国新华书店
印　　刷　山东沂水沂河印刷有限公司
（山东省沂水县振兴路1号）
开　　本　889毫米×1194毫米　16开
印　　张　10.5
字　　数　200,000字
版　　次　2019年8月第1版　2019年8月第1次印刷
定　　价　16.95元（含1张配套光盘　定价5.00元）
批准文号　津新出字［2019］126号教材－007

目录 mulu

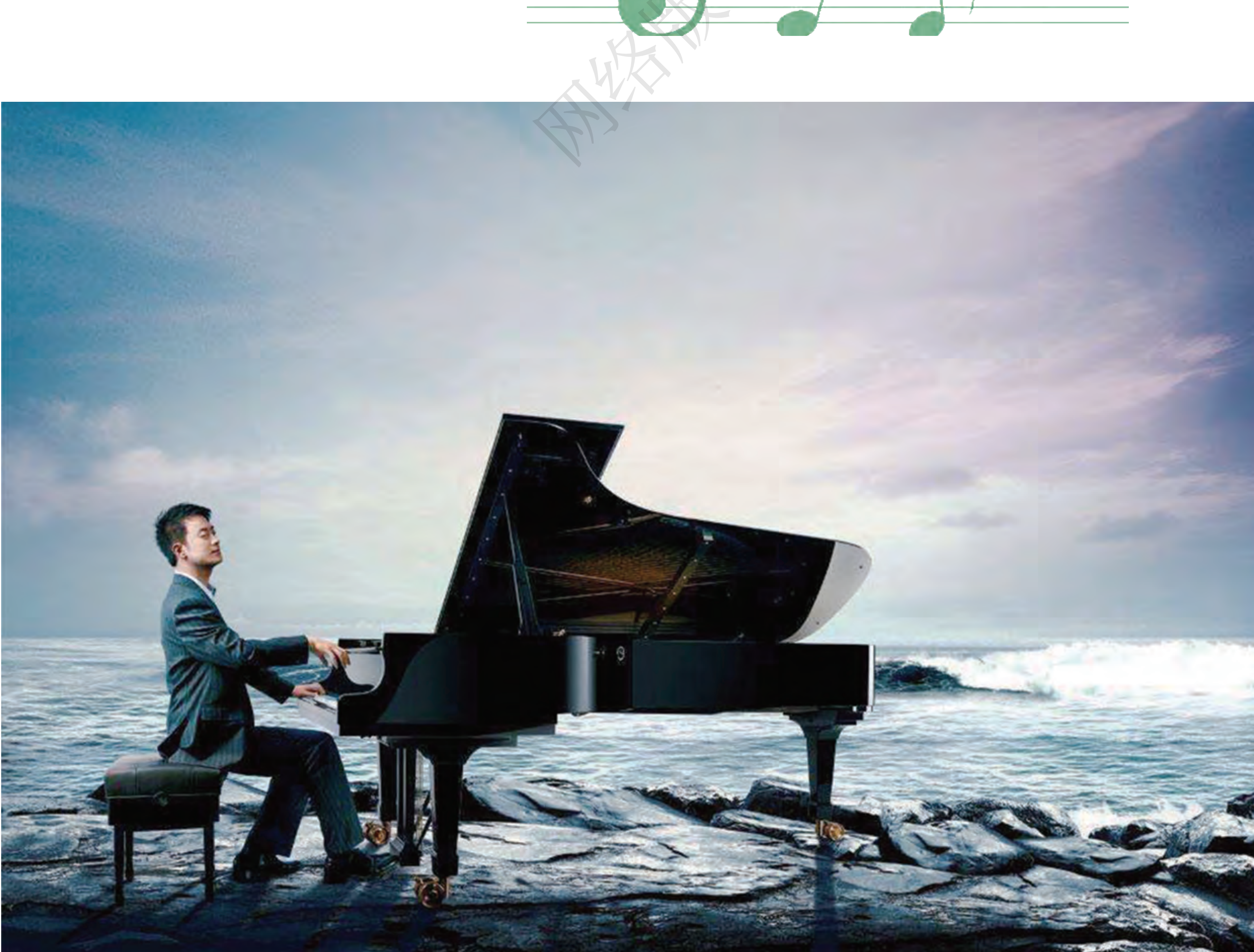
第三单元　歌曲的编创（一）

第二部分

第四单元　歌曲的编创（二）

第一部分

第一单元
走进音乐编创

第 1 节　在即兴中体验音乐的创造

聆听与感知

人们在劳动与生活中往往会用即兴演唱或即兴演奏的方式来表达自己对事物的感受，这是音乐现象最自然的流露，它闪耀着人类创造智慧的光芒，引导我们步入多彩的音乐编创殿堂。

一、民歌《下四川》

例1.1–1《下四川》

（1）《下四川》Ⅰ

（2）《下四川》Ⅱ

青海民歌

1 = B 2/4

一溜 溜 山(哎 咳 哟，嗬嗬嗬嗬 嗬 噢）两溜溜 山，

西宁 的 脚 户 哥(哟，嗬嗬嗬嗬 嗬 噢）下来 了，

......

（3）《下四川》Ⅲ

在中国民歌的传承中，演唱者可根据自己的感受将某些音的高度、时值和力度等做即兴处理、即兴演唱，造成了民歌中同名异曲的现象。

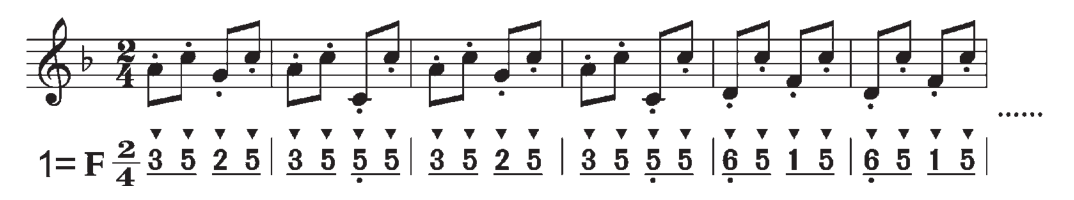
二、弦诗乐《景春萝》

例1.1–2《景春萝》

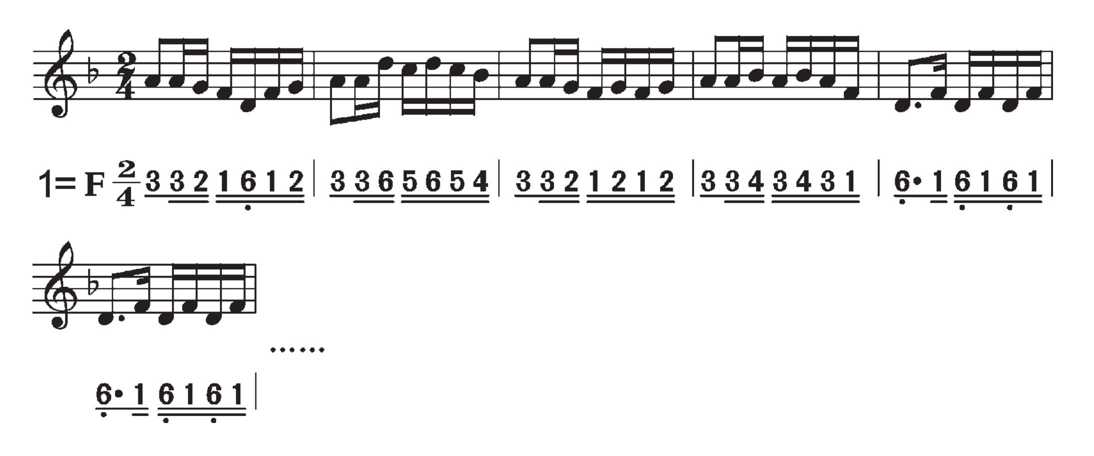
（1）原曲

（2）《景春萝》主题的即兴变奏之一

（3）《景春萝》主题的即兴变奏之二

潮州弦诗乐在演奏中常采用“你高我低”“你密我疏”等灵活多变的即兴演奏，把一个基础的音调按一定板式创编成千姿百态的音乐作品，并衍生出各式各样的演奏版本。

三、非洲鼓乐《绿色的非洲》

音乐和非洲人民的生活密切相关，伴随着工作娱乐、生死嫁娶、宗教祭典等。节奏是非洲音乐的主导者，非洲鼓乐的即兴演奏是非洲音乐的特色。

四、贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的华彩乐段

（1）约阿希姆版。

（2）克莱斯勒版。

西方音乐协奏曲首末乐章的结尾处通常会出现由独奏者独立即兴演奏的华彩乐段，贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的华彩乐段有多种版本，都是由演奏家即兴创作的。

五、莱尼尔·汉普顿《阳光大道》

爵士乐（*Jazz*）是19世纪末20世纪初源于美国的一种音乐，演奏上多采用即兴方式。

学习与掌握

即兴演唱、演奏的常识。

一、节奏

有规律的典型节奏有较强的具象性；节奏内涵丰富则在音乐表现上具有更多的可塑性。

1. 行进的音乐节奏

$\frac{2}{4}$ X X | X X ‖ X X X | X X X ‖ X X. X | X X. X ‖

2. 抒情的音乐节奏

（1）$\frac{3}{4}$ X X X | X X X X | X. X X X | X X X X X ‖

（2）$\frac{4}{4}$ X X X X X X X. X | X X X X X X X – ‖

例1.1–3《我爱你，中国》

1=F $\frac{4}{4}$ 郑秋枫 曲

5 i | i – – 5 353 | 1 5 5 – – …… | 5724 – 3 | 1 – – – | ……

X X | X – – X XXX | X X X – – …… | XXXX – X | X – – – | ……

例1.1–4《月亮河》

1=C $\frac{3}{4}$

[美]亨利·曼契尼 曲

5 – – | 2 i – | 7. 6 5 4 | 5 – 1 | 7. 6 5 4 | 5 – 1 | ……

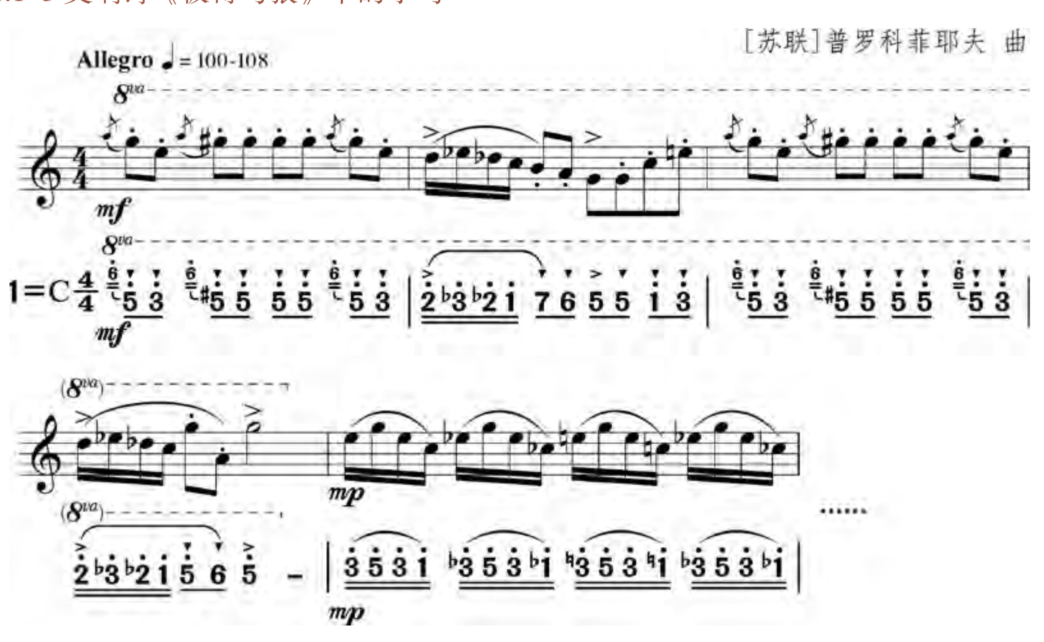
X – – | X X – | X. X X X | X – X | X. X X X | X – X | ……

二、音高、音色

★音高、音色可以描绘一些特定事物的形态，表现人们的情感。

1. 细脆音高可描绘鸟语

例1.1–5 交响诗《彼得与狼》中的小鸟

2. 弦乐擅长表现细腻、柔美的情感

例1.1–6《第一弦乐四重奏》

实践与编创

试用自己的嗓音或身边的乐器表达你所感悟到的世界

（1）试用即兴哼唱或即兴演奏的方式表达：

①友情或思念之情；

②热情激昂的情绪；

③宁静或喧哗的场面。

（2）选用简谱“**1**、**2**、**3**、**4**、**5**、**6**”中任意几个音，即兴地把它们组织起来表达自己当前的音乐感觉。如：

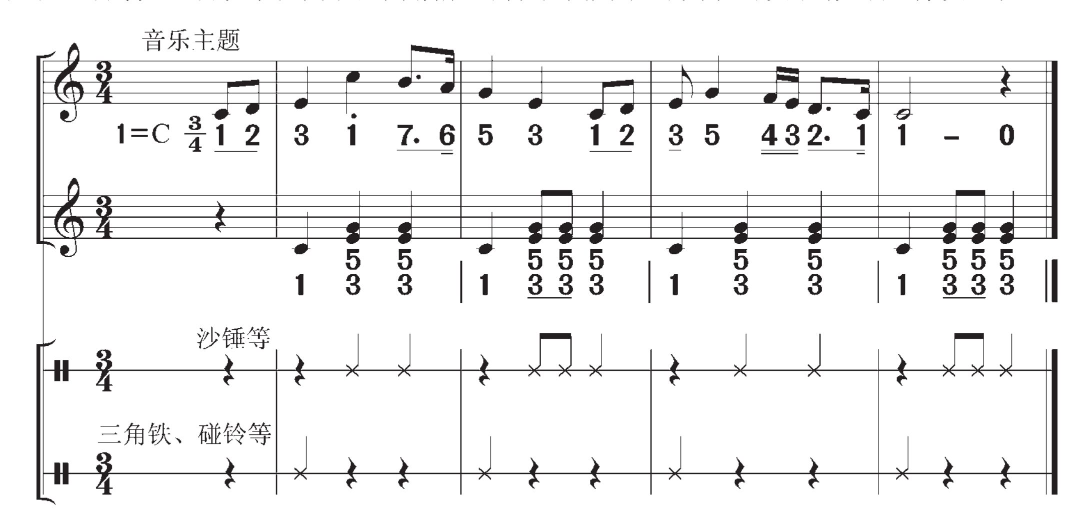
6 5 3. 5 3 5 2 – 2 5 3. 5 3 5 6 –……

（3）用“沙沙沙沙”与“嗞嗞嗞嗞”的人声与他人合奏来描绘下雨的画面，如：

①

②

（4）选择合适的打击乐或乐器为播放的音乐或同学的演唱（奏）做即兴伴奏。如：

探究与拓展

（1）即兴演唱（演奏）与音乐起源的关系。

（2）了解各种与即兴相关的音乐演绎形式、音乐代表人物。

（3）爵士乐往往由多人同时即兴演奏，是如何做到整体上的统一与协调呢？

（4）即兴的音乐活动能否激发你对音乐编创的兴趣？

音乐文档

★名家名曲

伯牙（公元前413—公元前354）

春秋时著名的琴师，既是弹琴能手，又是作曲家。主要作品有：《高山流水》《水仙操》。

莫扎特（1756—1791）

奥地利作曲家，欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一，即兴演奏和作曲都十分出色，被誉为“音乐神童”。主要作品有：歌剧《费加罗的婚礼》《唐·璜》《魔笛》等，交响曲《No.39》《No.40》《No.41》以及大量协奏曲、室内乐等。

第 2 节　了解音乐的编创

聆听与感知

1.“凡音之起，由人心生也”，音乐创作是一种心灵的创造性劳动

例1.2–1《念故乡》

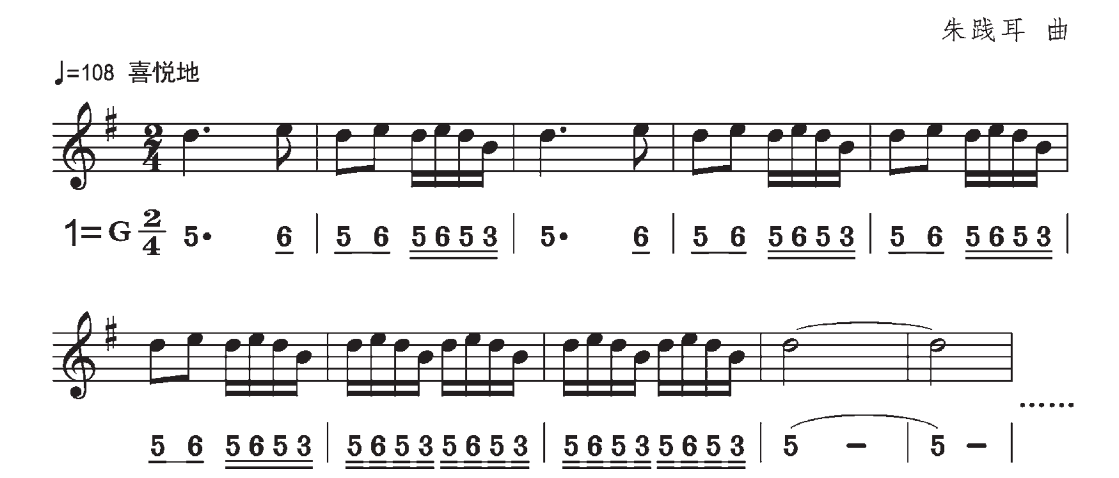
［捷克］德沃夏克　曲
李叔同　填词

2. 生活是音乐创作的源泉，不同民族的音乐与其文化背景和所处的地理环境密切相关

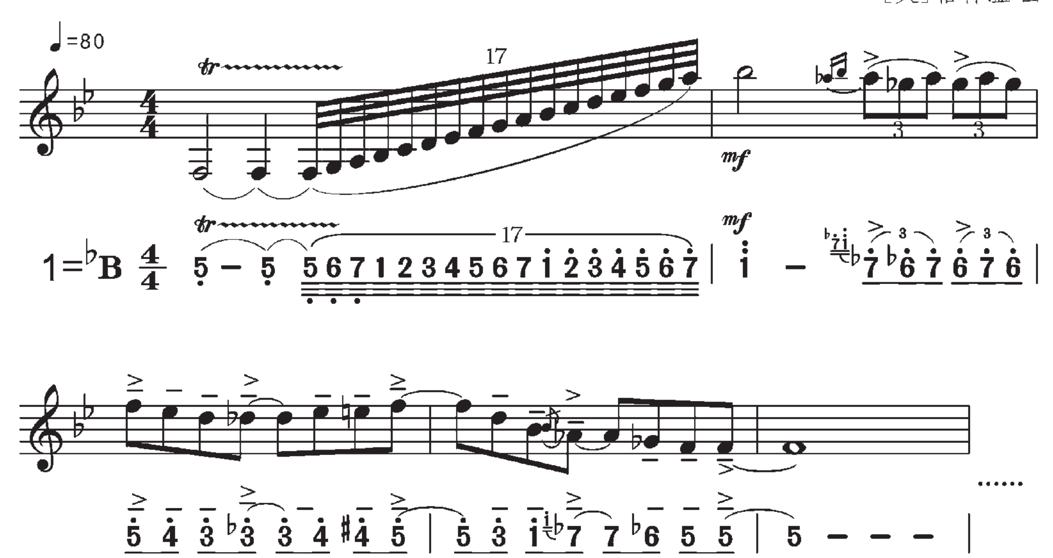
例1.2–2《翻身的日子》

朱践耳　曲

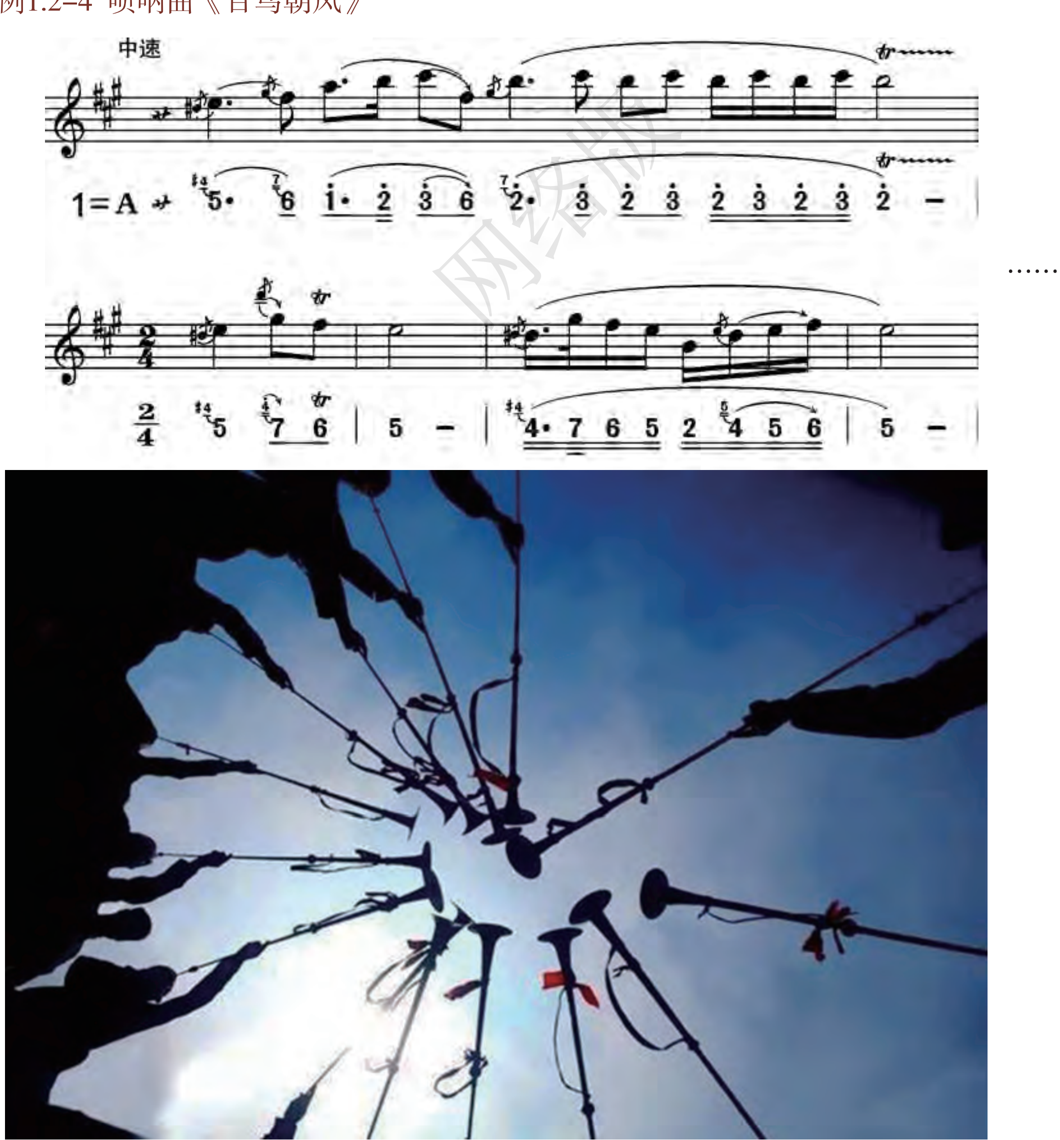
例1.2–3《蓝色狂想曲》

［美］格什温 曲

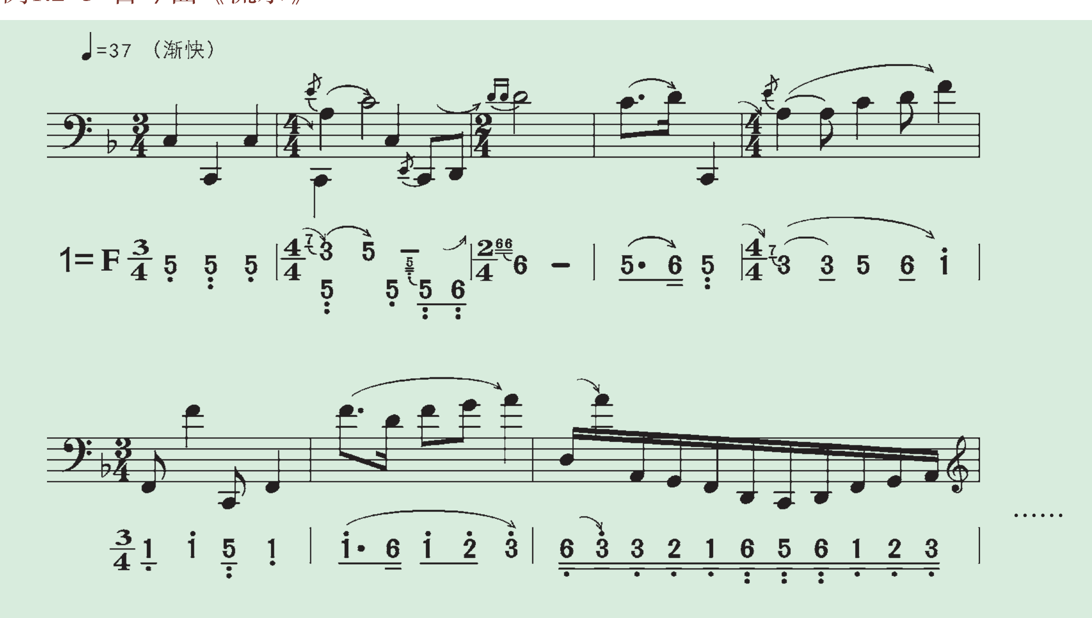

3. 作曲家的创作就是把对生活的感受升华为音乐

例1.2–4 唢呐曲《百鸟朝凤》

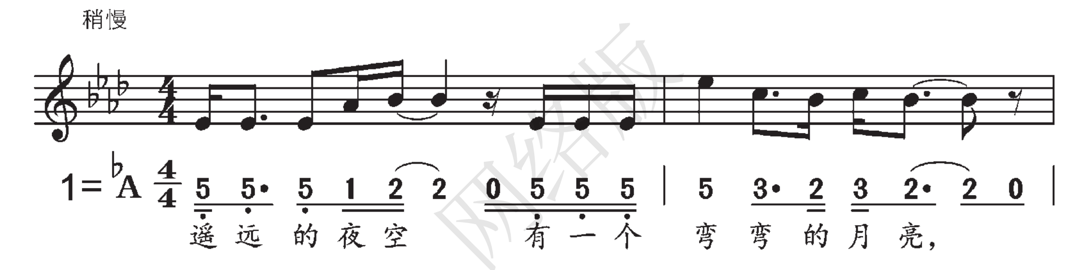

例1.2–5 古琴曲《流水》

例1.2–6《弯弯的月亮》

李海鹰 词曲

例1.2–7《阳关三叠》

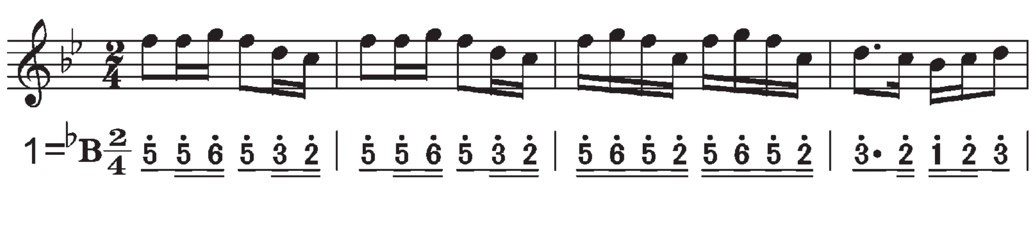
古曲
［唐］王维 原诗
王震亚 编曲

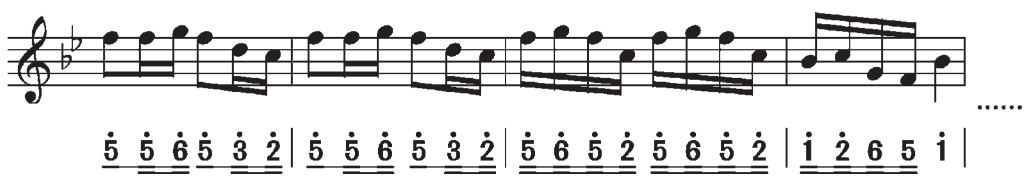

例1.2–8《喜洋洋》

刘明源　改编

小快板　活泼、跳跃地

实践与编创

（1）模仿本节中例1.2–1和例1.2–8的音乐情趣，做即兴哼唱。

（2）哼唱或在乐器上弹奏自己内心想表达的一些音调。

（3）选用中外描绘春天的歌曲或乐曲，把模仿布谷鸟发声的“3　1”音即兴地插入到描绘春天的音乐中。

（4）尝试用自己熟悉的一些音调描绘一个场景。如：阳光明媚的清晨，在上学的路上，看到一支行进中的队伍；到了学校后，见到自己尊敬的老师……

探究与拓展

（1）对音乐作品进行收集并展示，谈谈自己的感受。

（2）哪些音乐是自己感兴趣的？你想编创哪些类型的音乐？

（3）本课中，你所听到的音乐表达了作曲家对生活怎样的情感？

音乐文档

★名家名曲

《唱支山歌给党听》（朱践耳曲），交响童话《彼得与狼》（［苏联］普罗科菲耶夫曲）。

★推荐书目

《世界名曲欣赏》（上、下册），杨民望编著，上海音乐出版社1991年版。

★作曲家

朱践耳（1922—2017）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《唱支山歌给党听》，民乐合奏《欢欣的日子》，管弦乐《节日序曲》，音诗《纳西一奇》，交响诗《百年沧桑》及10部交响乐等。

普罗科菲耶夫（1891—1953）

苏联作曲家。他的作品几乎包括各种体裁，有《战争与和平》等10部歌剧，《罗密欧与朱丽叶》等6部芭蕾舞剧，交响童话《彼得与狼》，声乐交响组曲《冬日的篝火》，清唱剧《保卫和平》等。

第 3 节　音乐形象的塑造

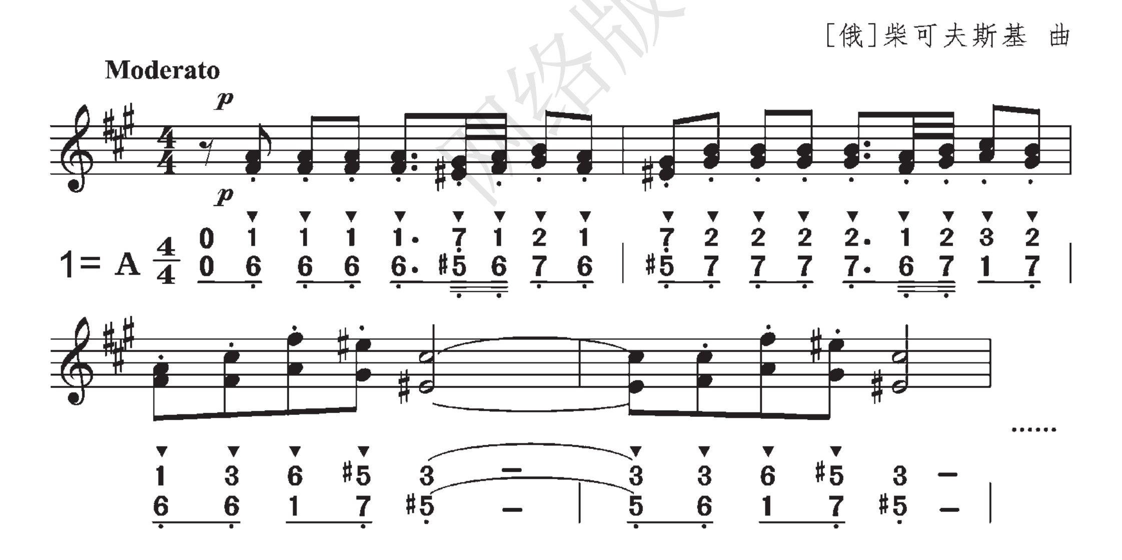
聆听与感知

★ 音乐是情感的艺术，不同的音乐要素塑造出不同的音乐形象。

音乐要素有：旋律、节奏、调式调性、力度、速度、和声等。

例1.3–1《四小天鹅舞曲》

[俄]柴可夫斯基　曲

例1.3–2《楼台会》（选自小提琴协奏曲《梁祝》）

何占豪、陈 钢 曲

哀伤、倾述地

小提琴

大提琴

1=♭E 4/4

例1.3–3《中国人民解放军进行曲》

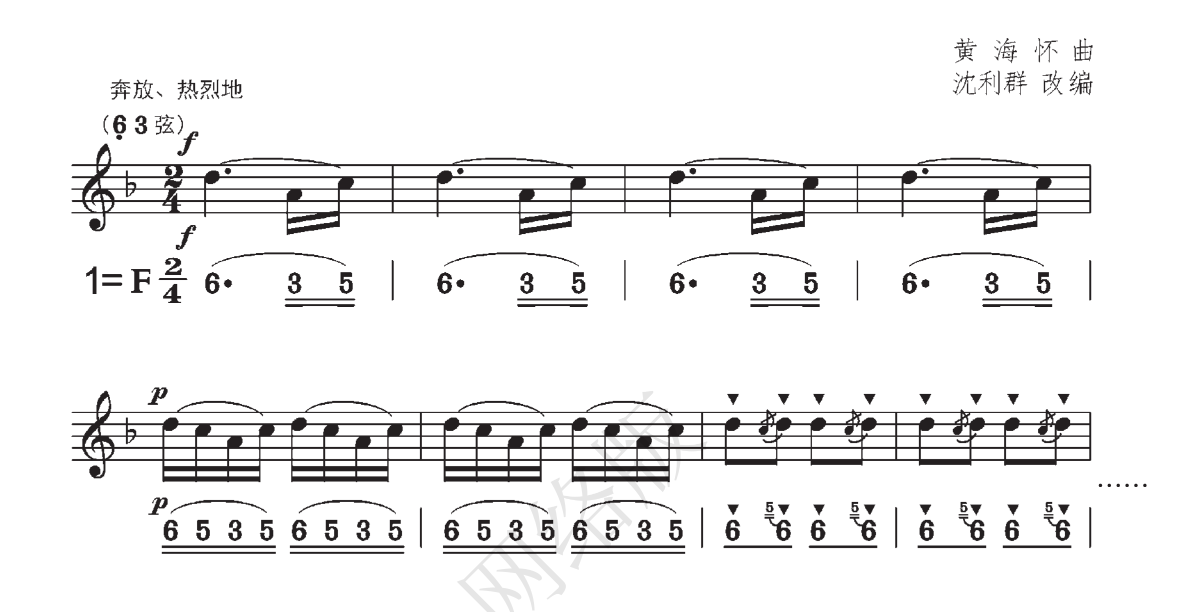

学习与掌握

一、节拍与节奏

观察不同节拍、节奏以及速度对塑造音乐形象的作用。

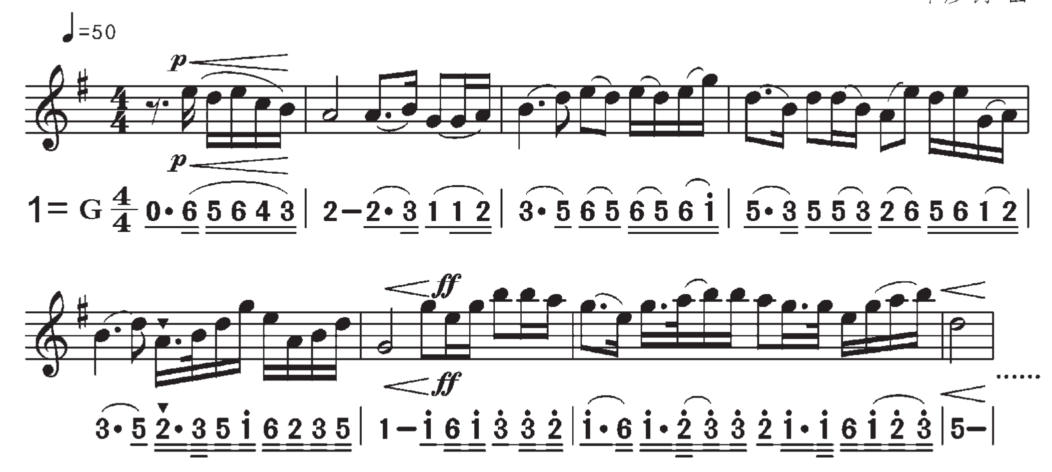
例1.3–4《赛马》

例1.3–5《春之声圆舞曲》

例1.3–6《二泉映月》

二、调式与调性

观察不同调式、调性对塑造音乐形象的影响。

例1.3–7《我的太阳》

此例采用西洋大小调体系中的G大调，明朗灿烂，第二段采用和声大调的降Ⅵ音，色彩的变化增添了歌曲的表现力。

例1.3–8《三套车》

这首由西洋和声小调与自然小调产生的音调深刻地表达了人们忧郁悲伤的情感。

例1.3–9《月亮走我也走》

这首歌曲前奏的音调运用了中国汉族燕乐调式的手法，具有浓郁的民族风格和地方色彩。

三、旋律形态的连与断

1. 连贯、富有歌唱性的旋律擅长表达抒情的音乐内涵

例1.3–10《思乡曲》

马思聪 曲

例1.3–11《母亲教我的歌》

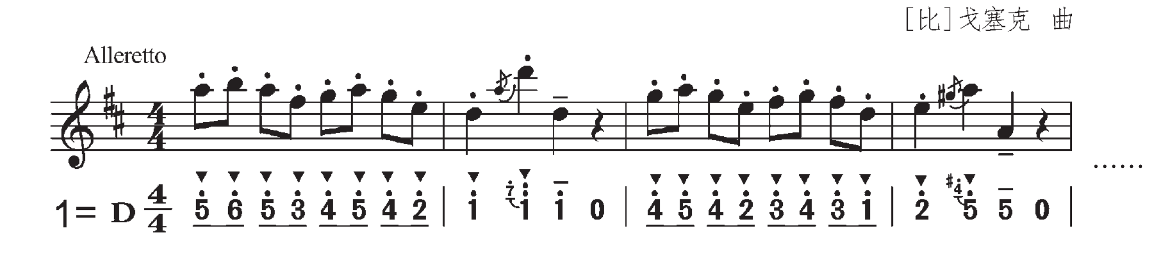
［捷克］海杜克 词
德沃夏克 曲
尚家骧 译配

2. 跳跃、断奏的旋律易表现欢快、富有动感的音乐形象

例1.3–12《加沃特舞曲》

［比］戈塞克 曲

例1.3–13《游击队之歌》

贺绿汀 词曲

实践与编创

（1）尝试将某一作品中的音高或节奏进行变化，并谈谈变化后的感受。

（2）用不同的节拍和节奏来组织以下音高，使之成为各种不同形象的旋律：

5 1 2 3 6 5 3 1 3 7 6 5 2 3 4 6 4 3 2 5 2 4 7 1

（3）为以下节拍中的节奏编写音高，使它成为一段旋律：

① 2/4 X· X X X | X — | X X X X X | X — | X· X X | X· X X | X X X X· X | X — ‖

② 3/4 X — X | X — X | X X X | X — — | X — X | X X X | X — X X | X — — ‖

探究与拓展

（1）展示自己收集的音乐作品，分析音乐要素与音乐形象的联系。

（2）谈谈旋律与音乐形象的关系，可用课中的曲例说明。

（3）你能谈谈调式、节奏和节拍等音乐表现要素与音乐形象的关系吗？

小词典

● **山歌　爵士乐　华彩段落　潮州弦诗乐　音律**

注：小词典栏目中的具体内容，详见附录一。

音乐文档

★名家名曲

《在太行山上》（冼星海曲），《天鹅湖》（［俄］柴可夫斯基曲）。

★推荐书目

《音乐理论基础教程》，李重光著，人民音乐出版社2007年版。

★作曲家

冼星海（1905—1945）

中国作曲家。主要声乐作品有：《黄河大合唱》《游击军》《救国军歌》等；器乐作品有：管弦乐《中国狂想曲》，交响曲《民族解放》，小提琴曲《郭治尔-比戴》等。

柴可夫斯基（1840—1893）

俄罗斯作曲家。主要作品有：歌剧《叶甫根尼·奥涅金》《黑桃皇后》，芭蕾舞剧《天鹅湖》《胡桃夹子》，交响曲《第四交响曲》《第六（悲怆）交响曲》，交响诗《罗密欧与朱丽叶》，音乐会序曲《1812序曲》等。

第二单元

揭开作曲的奥秘

第 1 节　入手音乐编创

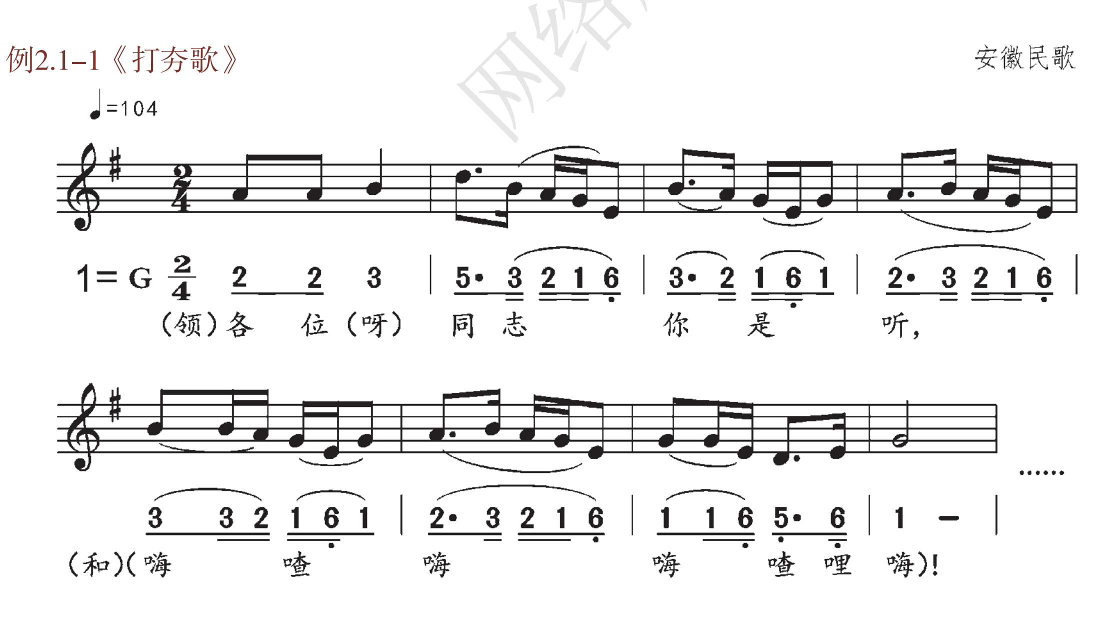
聆听与感知

民间歌曲的收集

★搜集从不同侧面反映人民大众生活与情感的优秀民间歌曲，是积累和丰富音乐语言的有效途径。

1. 劳动歌曲

例2.1–1《打夯歌》　　安徽民歌

例2.1–2《川江号子》

四川民歌

这两首民歌从不同侧面反映了人们劳动的生活场面。

2．抒情歌曲

例2.1–3《落水天》

这两首民歌从不同侧面抒发了人们对事物的情感。

3．生活歌曲

例2.1–5《绣荷包》

例2.1–6《走绛州》

这两首民歌从不同侧面反映了人们生活中的情趣。

4．多声部歌曲

例2.1–7《嘎坑》

这是一首用于侗族风俗活动的多声部民歌，由若干段组成。

5．儿童歌曲

例2.1–8《月光光》

这首儿歌反映了广东农村儿童的生活情景。

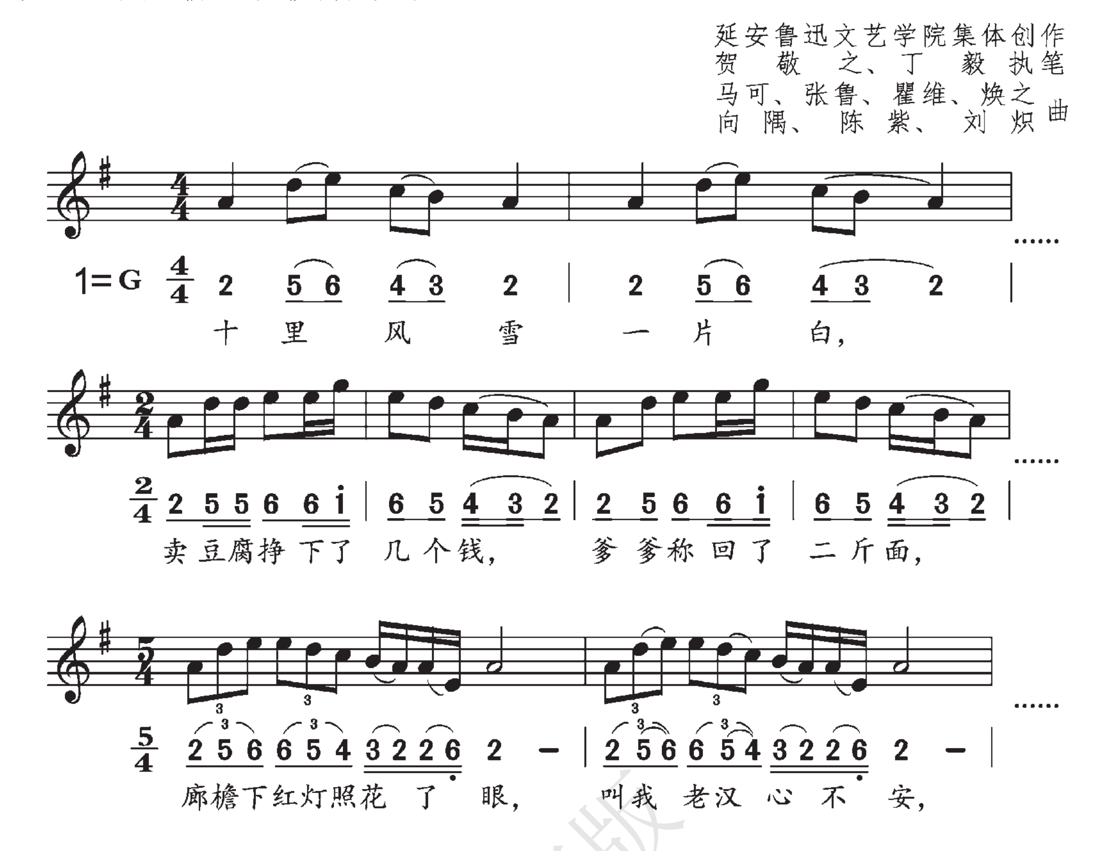
学习与掌握

民间音乐衍展旋律的主要手法：

一、加花

加花是指对原曲调的基本音调做不同形式的装饰。

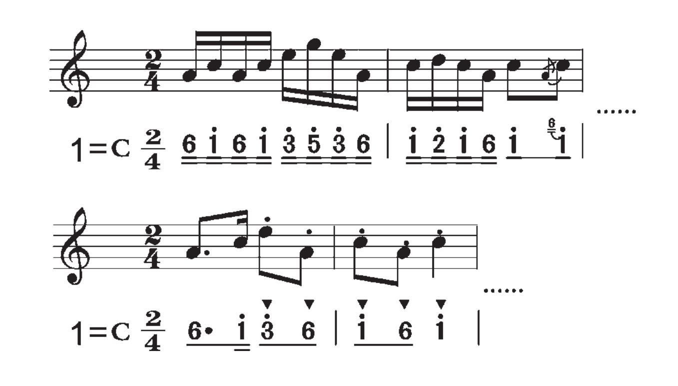
例2.1–9 歌剧《白毛女》杨白劳唱段

二、简化

简化是保持原曲调的骨干音，对繁复的音调进行裁减。

例2.1–10 湖南花鼓戏曲牌

三、引申

引申是曲调的发展以原曲开始的音调为出发点，其后自由地进行衍展。

例2.1–11《雨不洒花花不红》

四、承递

曲调后一部分的开始与前一部分结尾相同，是承递旋律发展手法的特点。

例2.1–12《土地还家》

实践与编创

（1）用简谱或五线谱记录一首自己听过的民间曲调。

（2）使用加花的手法为以下旋律做变奏（可任选调性）：

2/4 5· 6 | i – | 3 2 3 | 5 – | 6 5 | 3 2 | 1· 6̣ | 1 – ‖

（3）把同学们收集到的民歌组织成不同形式的民歌演唱会。

探究与拓展

（1）收集自己喜爱的民歌音响和乐谱，并对其中1至2首的音乐表现和思想内容谈谈自己的看法。

（2）分析下例中b部与a部有何不同，采用了什么手法？

音乐文档

★名家名曲

管弦乐《春节组曲》（李焕之曲），第九交响曲《合唱》第四乐章（［德］贝多芬曲）。

★推荐书目

《中国民族曲式》，李西安、军驰编著，人民音乐出版社1985年版。

★作曲家

李焕之（1919—2000）

中国作曲家、合唱指挥家、音乐理论家，曾任中国音乐家协会主席及名誉主席。主要作品有：声乐《社会主义好》，合唱《八月桂花遍地开》，管弦乐《春节组曲》及古筝协奏曲《汨罗江幻想曲》等。

贝多芬（1770—1827）

德国作曲家，维也纳古典乐派代表人物之一。主要作品有：第三交响曲《英雄》，第五交响曲《命运》，第六交响曲《田园》，第九交响曲《合唱》，《降E大调第五钢琴协奏曲》《D大调小提琴协奏曲》，钢琴奏鸣曲《悲怆》《月光》《热情》，《哀格蒙特》序曲，歌剧《费德里奥》等。

第 2 节　民歌的改编

聆听与感知

例2.2–1《小河淌水》

云南民歌
尹宜公 词曲

1=C $\frac{4}{4}$
稍慢

6 – – – | 6 1 2 3 3 2 1 6 | 3 2· 6 – |
哎　　　月亮出来亮汪汪　汪　亮汪　汪，

6 1 6 5 3 2 5 6 | 6 – 6 5 3 2 | 6 – – – | ……
想起我的阿哥　在深山。

学习与掌握

一、局部微调

民歌在传承过程中，整体的音乐形象不变，因时代、环境以及个体、群体等客观因素，对原曲做局部的音调和时值的调整，更利于民歌的传播。如《下四川》（见例1.1–1《下四川》）。

1. 节拍的简化

例2.2-2《唱春牛》（原曲）

广东连山民歌

1=C $\frac{5}{8}$ $\frac{4}{8}$

稍快

5 1 6 5 | 5 6 1 6 1 | 1 1 2 2 | 2 1 6 5 1·· 6 |

正 月 里 来 正 月 正， 春 牛 锣 鼓 响 当 当，

5 5· 6 1 6 | 6 5 4 5 ‖

春 牛 锣 鼓 响 当 当。

例2.2-3《唱春牛》（改编曲）

广东连山民歌

1=C $\frac{4}{8}$

稍快

5 1 6 5 | 5 6 1 6 1 | 1 1 2 2 | 2 1 6 5 1· 6 |

正 月 里 来 正 月 正， 春 牛 锣 鼓 响 当 当，

5 5 6 1 6 | 6 5 4 5 ‖

春 牛 锣 鼓 响 当 当。

例2.2-3对原曲进行了节拍的简化。

2. 音调和节奏的调整

例2.2-4《天鹅》（原曲）

内蒙古巴彦淖尔民歌

1=F $\frac{4}{4}$

3 1 6 5 – | 5 6 1 6 – | 6 5 3 1 2 5 3 | 2 – – – |

白 天 鹅 （哟） 白 天 鹅，

5 6 1 6 – | 2 1 6 5· 6 | 3 1 6 5 6 3 | 6 – – – ‖

低 飞 盘 旋 落 在 芦 苇 荡。

例2.2–5《鸿雁》（改编曲）

1=F 4/4

吕　燕　伟 词
额尔古纳乐队 编曲

深情地

鸿　雁　天　空　上，　对　对　排　成　行，

江　水　长，　秋　草　黄，　草　原上琴声忧　伤。

例2.2–5较之原曲音调和节奏更为丰富。

二、节拍、节奏改编

整段的节拍、节奏改编是一种变奏手法，通常表示音乐内容进入一个新的阶段。

例2.2–6《三十里铺》

（1）歌曲的开始部分：

陕北民歌

1=C 2/4

中速

提起（个）家来　家　有　名，　家住　在　绥德……

（2）歌曲的后半部分：

1=C 3/4

小快板

凤　英　啊　凤　英　你　不要　哭，　三哥哥　去　了……

三、保持基本音调重编

保持基本音调和歌词大意进行重新编唱的民歌，适用于更多的演唱群体和听众，易于流传。

1. 原曲

例2.2–7《鲜花调》（原曲）

江苏六合金牛山民歌

1=♭E 2/4

5 35 6 i6 | 5 – | 5 35 6 i6 | 5 – | 565 35 |
好 一朵茉 莉 花， 好 一朵茉 莉 花， 满 园

6 i65· 3 | 232 3532 | 1 – | 32162· 3 | 5 6i 5· 3 |
花 草 香 也 香不过 它。 奴 有 心 采 一朵 戴，

235 3532 | 121 61 | 2 1216 | 5 i 653 | 5 – ‖
又 怕 来 年 不 发 芽。

2. 流传后的变体

例2.2–8《茉莉花》（改编 I ）

江苏民歌

1= C 2/4

中速 优美地

3235 65i6 | 5 35 6 | i 23 2i6i | 5 – | 535 6 |
好 一朵茉 莉 花， 好 一朵茉 莉 花， 满 园

i 23 i65 | 5 2 3532 | 1 61· | 321 2· 3 | 5 6i6 5 |
花 开 香 也 香 不过 它。 我 有 心 采 一 朵

53 2 3532 | 12 6 1 | 2· 31216 | 165· | 321 2· 3 |
戴， 看 花的 人 儿 要 将 我 骂。 我 有 心

5 6i6 5 | 53 2 3532 | 126 1 | 2· 3i2i6 | i65· ‖
采 一 朵 戴， 看 花的 人 儿 要 将 我 骂。

例2.2–9《茉莉花》（改编Ⅱ）

江　苏　民　歌
何　仿 整理、改编

1= D $\frac{2}{4}$

中速 亲切地

好 一朵 美 丽的 茉 莉 花， 好 一朵 美 丽的

茉 莉 花， 芬 芳 美 丽 满 枝 桠，

又 香 又 白 人 人 夸。 让 我 来 将

你 摘 下， 送 给 别 人 家， 茉 莉

花， 茉 莉 花。

实践与编创

（1）采用变化节拍、音值的方式改编广东民歌《落水天》。

1= C $\frac{3}{4}$

广东民歌

稍慢

落 水 天， 落 水 天， 落 水 落 到 我 的 身 边。

湿 了 衣 来 又 无 伞 喽， 光 着 头 来 真 可 怜。

（2）尝试对陕西民歌《脚夫调》的音调或节奏做一定的变化处理。

1= F $\frac{2}{4}$

陕西民歌

自由地

三 月 里（的 个）太 阳 红 又 红，

为 什 么 我 赶 脚 人儿（哟）这 样 苦 命？

探究与拓展

（1）谈谈自己对中国民歌中“同名异曲”现象的理解。

（2）说说民歌改编与时代的关系。

音乐文档

★名家名曲

《嘉陵江上》（贺绿汀曲），《在那遥远的地方》（王洛宾曲）。

★推荐书目

《中国民歌》，周青青著，人民音乐出版社1993年版。

★作曲家

贺绿汀（1903—1999）

中国作曲家，曾任中国音乐家协会副主席及名誉主席。主要作品有：歌曲《春天里》《四季歌》《天涯歌女》《游击队歌》《嘉陵江上》，钢琴作品《牧童短笛》《摇篮曲》，管弦乐作品《晚会》《森吉德玛》等。

王洛宾（1913—1996）

中国作曲家。他长期采集、整理西北各少数民族音乐，编译了维吾尔族、哈萨克族等民族的许多民歌，如《在那遥远的地方》《青春舞曲》《掀起你的盖头来》《阿拉木汗》《半个月亮爬上来》等。

第 3 节　旋律的发展手法

聆听与感知

例2.3–1 第五交响曲《命运》

［德］贝多芬 曲

♩=108

ff

1= $^{\flat}$E $\frac{2}{4}$ 0 3 3 3 | 1 – | 0 2 2 2 | 7 – | 7 – | ……

学习与掌握

一、完全重复

重复是简单而有效的音乐发展手法，完全重复是把某一音乐材料原封不动地加以重复。

例2.3–2《夏日泛舟海上》

［英］费里斯 改词
［意］威尔第 作曲
邓映易 译配

例2.3–3《民族辉煌》

二、变化重复

变化重复是指重复时，在保持原有曲调的音调和节奏基础上做适当的变化。

例2.3–4《国际歌》

此例是“同头异尾”的变化重复。

例2.3–5《半个月亮爬上来》

此例是“异头同尾”的变化重复。

三、模进

模进又称移位，是指曲调在不同音高上的重复。它较之重复，具有进一步展开的意义。

例2.3–6《Do Re Mi》

此例以8小节为一个乐句，第二乐句是第一乐句上方三度的模进。

例2.3–7《今宵情》

邹友开 词
刘 青 曲

此例的第二乐句是第一乐句下方大二度的模进。

四、扩展、压缩

扩展、压缩是指音乐展开时，时值长度或音程距离上的扩大、缩减。

例2.3–8《保卫黄河》

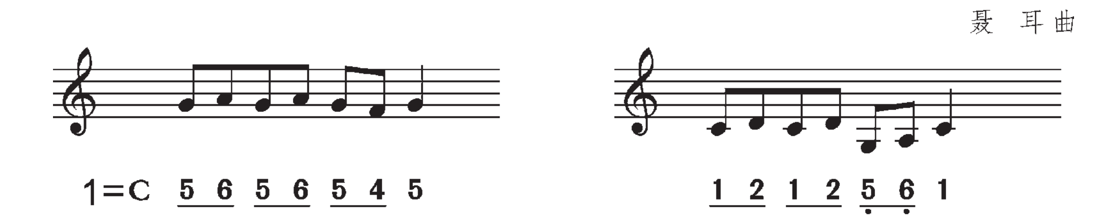
光未然 词
冼星海 曲

此例使用扩展音程的手法，可促使音乐情绪逐步高涨。

例2.3–9《金蛇狂舞》

聂 耳 曲

此例中音乐材料的减缩可使情绪变得紧凑。

五、对比

当音乐由两个或两个以上不同的材料（节奏、旋律、调式调性、速度等方面）构成时，就形成了对比。

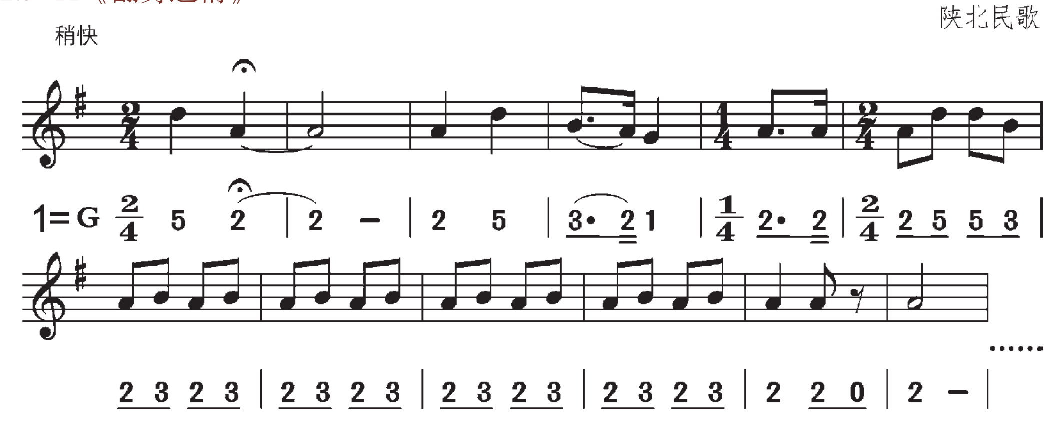
例2.3-10《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章

［德］贝多芬 曲

例2.3-11《翻身道情》

陕北民歌

此两例的前半部分与后半部分无论在旋律进行上，还是在节奏上，都形成鲜明的对比。

实践与编创

（1）采用音程扩大或缩小的音乐展开手法对下列音调进行发展。

5 2 3· 2 | 1 ……

（2）根据自己收集的民间音乐素材，创作8小节左右的音乐片段。

探究与拓展

（1）比较本单元第1节，谈谈中国民间音乐与西方音乐在旋律发展手法上的异同。
（2）思考你接触的音乐作品采用了什么样的旋律发展手法。

音乐文档

★名家名曲

《延安颂》（郑律成曲），《童年情景》（［德］舒曼曲）。

★推荐书目

《作曲基础教程》，杨青编著，高等教育出版社1991年版。

★作曲家

郑律成（1918—1976）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《延安颂》《延水谣》《八路军进行曲》（后定为《中国人民解放军进行曲》），儿童歌曲《我们多么幸福》，歌剧《望夫云》等。

舒曼（1910—1956）

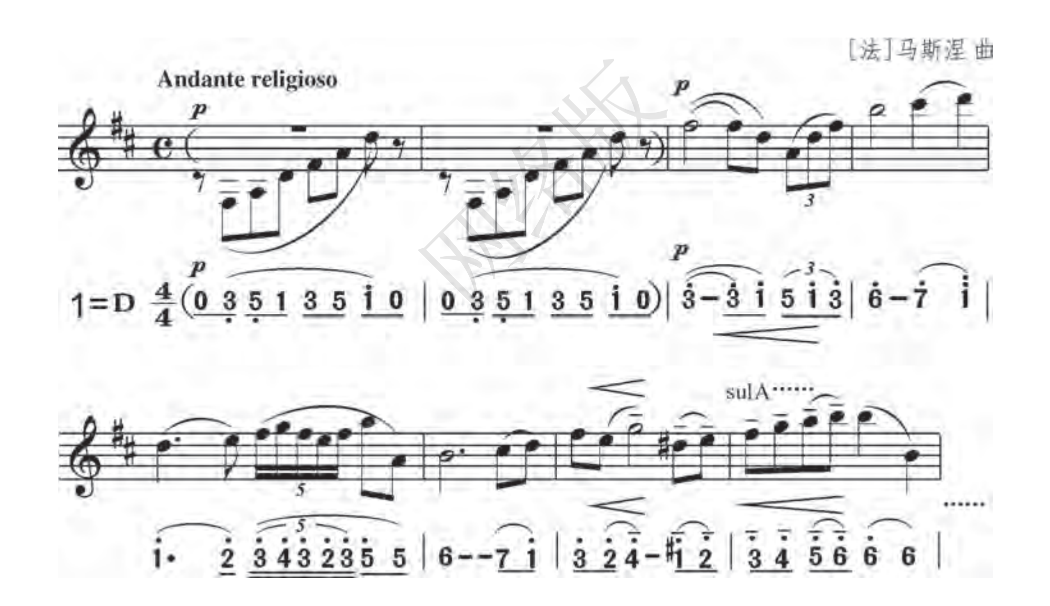
德国作曲家、音乐评论家。主要作品有：钢琴曲《蝴蝶》《狂欢节》《童年情景》等，声乐套曲《妇女的爱情和生活》《诗人之恋》，艺术歌曲《月夜》《奉献》等。

第 4 节　编创旋律

聆听与感知

例2.4–1《沉思》

学习与掌握

一、旋律

旋律是建立在一定的调式和节拍的基础上，按一定的音高、时值和音量构成的，具有逻辑因素的单声部进行。

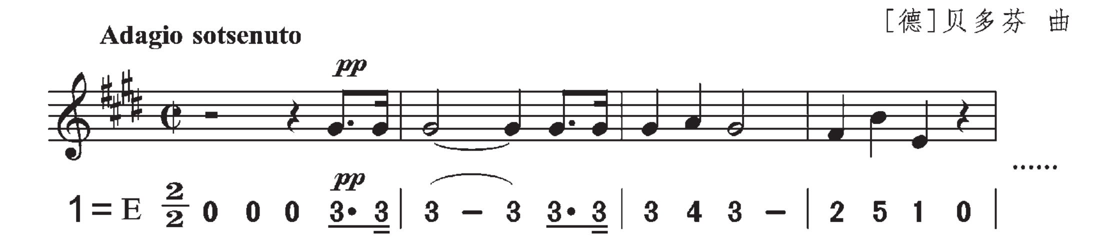
二、旋律的线条

1. 直线型旋律

（1）同音连续进行的旋律。

例2.4–2《月光奏鸣曲》

［德］贝多芬 曲

例2.4–3《怒吼吧，黄河》

光未然 词
冼星海 曲

（2）直线向上、向下进行的旋律。

例2.4–4《玛祖卡舞曲》（Op.7之1）

［波兰］肖 邦 曲

例2.4–5《哈巴涅拉》（选自歌剧《卡门》）

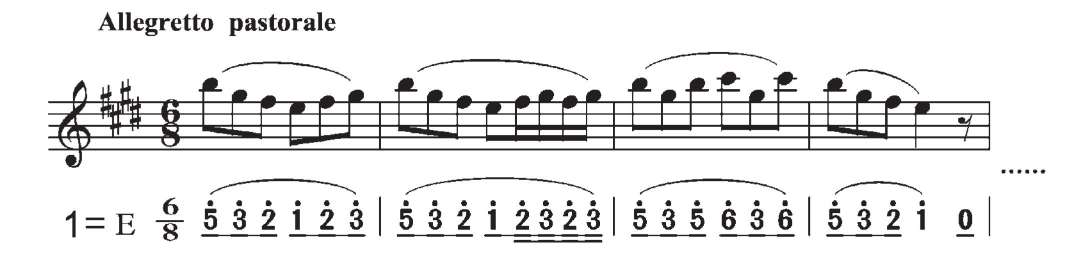
［法］比 才 曲

2. 曲线型的旋律

例2.4–6《朝景》（选自《培尔·金特》第一组曲）

［挪威］格里格 曲

例2.4–7《黄河颂》

光未然 词
冼星海 曲

三、观察以下旋律进行的音程关系

1. 二度音程的级进运用

例2.4–8《欢乐颂》

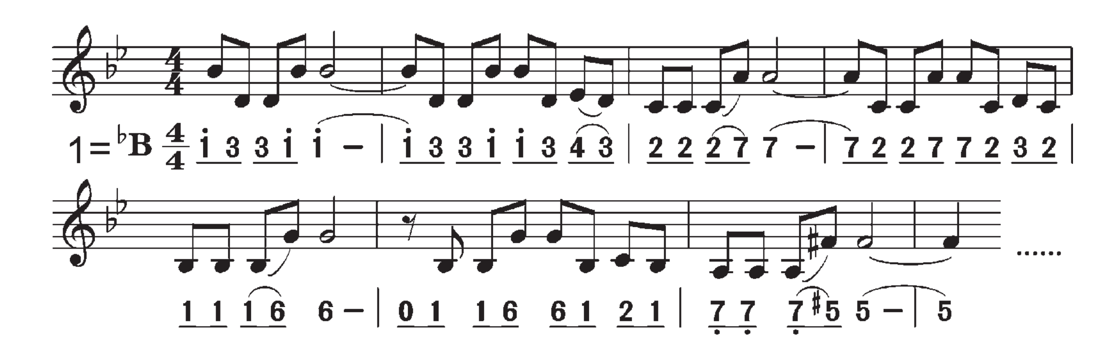
［德］贝多芬 曲

2. 跳进音程的运用

例2.4–9 美国故事片《爱情的故事》主题曲

［美］弗朗西斯·莱伊 曲

例2.4–10《快乐的节日》

管 桦 词
李 群 曲

实践与编创

（1）编创2个直线型旋律乐句。

（2）编创2个曲线型旋律乐句。

（3）编创1个以跳进音程为主的旋律乐句。

探究与拓展

（1）思考旋律线条与音乐情感表达的关系。

（2）旋律的节奏形态与音乐情绪有何关联？

（3）谈谈自己对原创旋律与民间曲调的见解。

小词典

- 民歌　调式　稳定音程　不稳定音程

音乐文档

★名家名曲

《索尔维格之歌》（［挪威］格里格曲），《二泉映月》（华彦钧曲）。

★推荐书目

《论旋律》，［苏联］玛采尔著，人民音乐出版社1983年版。

★作曲家

阿炳（1893—1950）

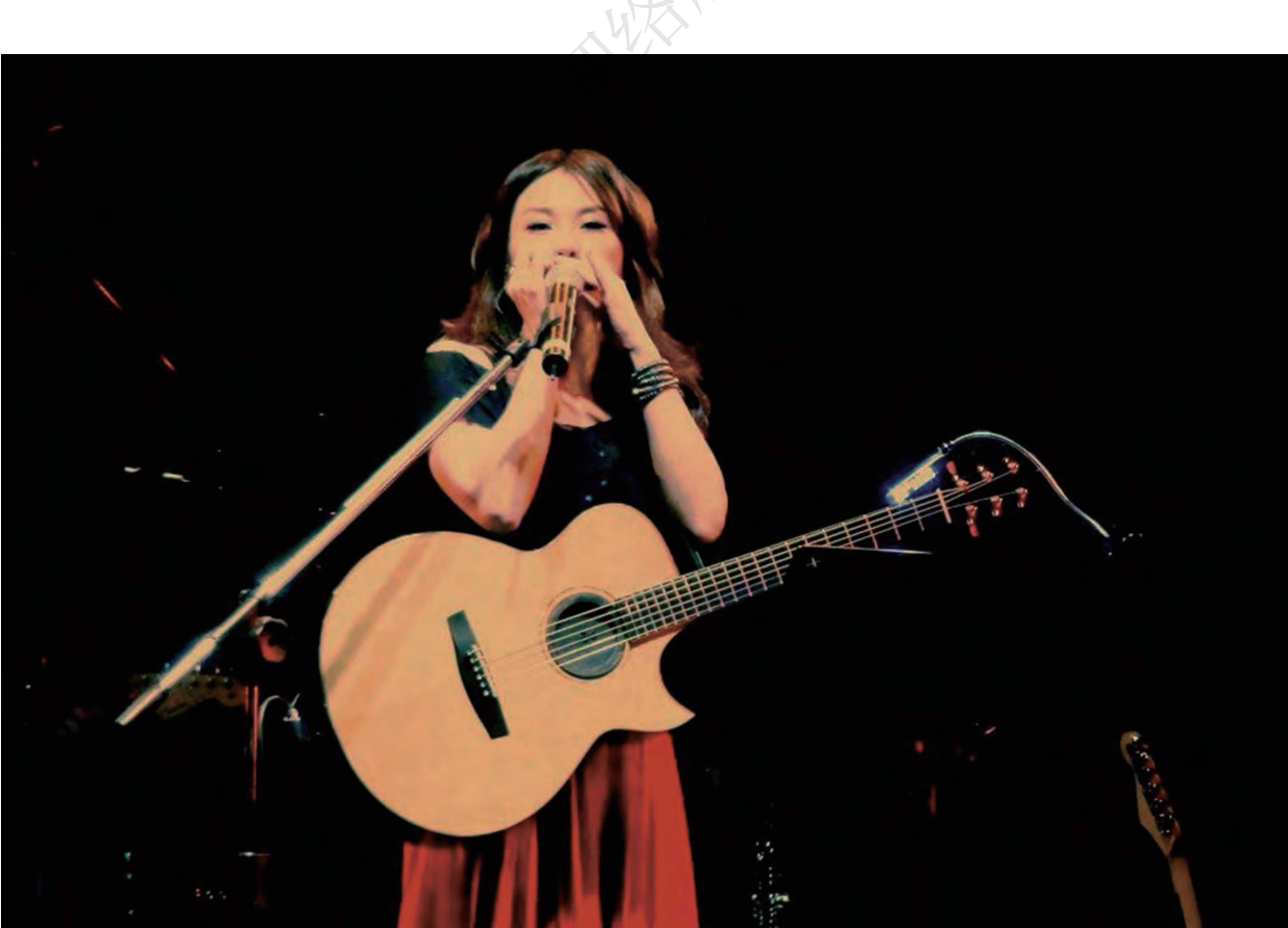
原名华彦钧，中国民间音乐家。主要作品有：二胡曲《二泉映月》《听松》，琵琶曲《大浪淘沙》《昭君出塞》等。

格里格（1843—1907）

挪威作曲家，19世纪下半叶挪威民族乐派代表人物。主要作品有：《a小调钢琴协奏曲》，管弦乐《培尔·金特》组曲，《挪威舞曲》，《抒情曲》10册，歌曲《我爱你》等。

第三单元

歌曲的编创（一）

第 1 节　歌曲的艺术特点

聆听与感知

歌曲是将歌词和曲调有机地结合为一体的一种艺术形式。歌曲的体裁是多种多样的。不同体裁的歌曲具有不同的音乐特征和不同的表现功能。常见的歌曲体裁有：抒情歌曲、进行曲、歌舞歌曲、颂歌、叙事歌曲、诙谐讽刺歌曲和摇滚歌曲等。

一、抒情歌曲

抒情歌曲具有旋律优美动听、音乐情绪起伏较大、情感表达细腻等特点。

例3.1–1《青藏高原》

1=E $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

♩=58 明朗的慢板 高亢 山歌风

张千一 词曲

0 0 3 7 7 6 | 6 – – 3 | 3 – 3 3 | 3 – – (3 7 |

呀 啦 索 哎

|: 6 – 6 7 5 3 2 | 3 – – 6 3 | 2 – 2 3 1 6 5 | 6 – – –) |

3 3 5 6 7 6 6 – | 7 6 7 5 3 3 2 3 – | 3 3 5 6 7 5 3 2 | 3 2 3 1 6 6 5 6 – | ……

是谁带来远古的呼唤，是谁留下千年的祈盼，

二、进行曲

进行曲常用于队列行进时的演唱，表现雄伟豪迈的音乐情绪。

例3.1–2《光荣与梦想》

1=D $\frac{4}{4}$

集　体　词
赵　麟　曲

3. 2 | 3. 1 6 7 | 6 – – 5. 5 | 1. 5 1 2 | 3 – – 3. 3 |
迎 着 梦 想 的 方 向， 凝 聚 决 心 和 力 量， 集 合

6. 3 2 2 2 2 | 6. 2 1 7 7 1 | 2. 1 7 1. 2 | 3 – –……
在 复 兴 伟 大 的 旗 帜 下，赤 子 的 心 已 经 滚 烫。

三、歌舞歌曲

歌舞歌曲有较强的动感，贴近舞蹈音乐。跟随舞蹈的情绪，音乐可以是活跃欢快的，也可以是委婉舒展的。

例3.1–3《采茶扑蝶》

1=D $\frac{2}{4}$

稍快　活泼地

福建民歌

6 5 | 3 5 6 5 | 6. 5 6 | 6. i 5 | 3 6 5 2 | 3. 2 3 | ……
正 月 里 来 闹 匆 匆， 家 家 户 户 点 灯 红，

四、颂歌

颂歌表现雄伟、庄重的音乐情绪，表达了人们对特定事物的颂扬之情。

例3.1–4《延安颂》

1=C $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

中速稍慢

莫　耶　词
郑律成　曲

3 4 5 0 5 | 3. i 2 | i 7 6 7 i | i – 0 |
夕 阳 辉 耀 着 山 头 的 塔 影，

7 3 5 0 5 | 5. 5 2 | 3 4 3 2 3 | 3 – 0 | ……
月 色 映 照 着 河 边 的 流 萤。

五、叙事歌曲

叙事歌曲用演唱的形式来讲述故事，音乐亲切且具感染力，曲调紧扣歌词的语调，较为口语化。

例3.1–5《常回家看看》

1=C $\frac{4}{4}$

稍快

车　行 词

戚建波 曲

(5 – – – | 5 2 5 5) 5 5 | 5 – (5 1 2 2) | 6 2 – – |

回 家 看 看，

(1 6 2 2) 1 6 | 6 – (2 2 6 5) | 2 2 – – |

回 家 看 看，

‖: 5 2 5 5 5 0 | 5 1 2 2 2 0 | 6 1 2 2 2 0 1 |

(女)找 点 空 闲，找 点 时 间，领 着 孩 子 常

(男)带 上 笑 容，带 上 祝 愿，陪 同 爱 人 常

2 2 1 6 5 5 0 :‖ 1 1 5 1 6 6 | 1 2 4 3 2 2 0 | 2 2 5 4 3 3 | ……

回 家 看 看。(女)妈 妈 准 备 了 一 些 唠 叨，(男)爸 爸 张 罗 了

回 家 看 看。

六、诙谐讽刺歌曲

1. 诙谐歌曲的歌词幽默，曲调有较强的趣味性

例3.1–6《有事请找我》

1=C $\frac{4}{4}$

风趣地

马青山 词

大　平 曲

5 5 3 2 1 0 | 2 2 3 2 6 5 0 | 0 1 6 1 5 3 3 2 | 2 2 3 2 6 1 0 | ……

东 院 的 大 嫂，西 院 的 大 哥，新 来 的 片 警 有 事 跟 你 说 说。

楼 上 的 婶 子，楼 下 的 爷 爷，新 来 的 片 警 有 事 跟 你 说 说。

2．讽刺歌曲的歌词采用嘲讽的文学手法，曲调往往采用较为夸张的写法

例3.1–7《跳蚤之歌》

[德]歌　　　德　原诗
[俄]穆　索　尔　斯　基　曲
斯将鲁戈夫什科夫　俄译
若　般、戈　宝　权　译词
若　般、戈　宝　权　配歌

1=C $\frac{4}{4}$

朴实地

f

6 – 5 6 | 3. 3 3 3 0. 3 | i 5 6. 3 | 3 – 0 0 |

从　前　有　一　个　国　王，　他　养了　一只　大　跳　蚤。

pp

(1 0 6 7 1 2 3 0) 0. 7 | 1 (6 7 1 2 3 0) 0. 7 | *sf* #1……

跳　蚤？　　　　跳　蚤！

七、摇滚歌曲

摇滚歌曲表演粗犷、豪放，易与听赏者形成积极的互动。

例3.1–8《像一块滚石》

[美]鲍勃·迪伦 词曲

实践与编创

（1）收集课中所提及的歌曲体裁的歌曲各一首。

（2）模仿课中歌曲例3.1–1、例3.1–2的写法，试为谱例中的歌词重新谱曲。

探究与拓展

（1）谈谈歌曲体裁与现实生活、社会以及时代的关联。

（2）歌曲与器乐曲在音乐表现上有何不同？

（3）歌曲创作与人声及演唱形式之间有什么关系？

音乐文档

★名家名曲

大型声乐套曲《长征组歌》（萧华词，晨耕、唐诃、生茂、遇秋等曲）

★推荐书目

《歌曲写作教程》，陈国权著，人民音乐出版社2007年版。

★作曲家

唐诃（1922—2013）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《众手浇开幸福花》《老房东查铺》（合作），电影音乐《花儿朵朵》《甜蜜的事业》（合作），同时参与了大型声乐套曲《长征组歌》的创作。

生茂（1928—2007）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《学习雷锋好榜样》《马儿啊，你慢些走》《祖国一片新面貌》，同时参与创作了《老房东查铺》、大型声乐套曲《长征组歌》等作品。

第 2 节　歌词与音乐的关系

聆听与感知

好的歌词应当是能唱的诗歌，富有真情实感，具有音乐性。

例3.2–1《送别》

1=C $\frac{4}{4}$

中速

［美］J. P. 奥特威　曲
李　叔　同　填词

5 35 1̇ – | 6 1̇ 5 – | 5 12 3 21 | 2 – – 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天，

5 35 1̇. 7 | 6 1̇ 5 – | 5 23 4. 7̣ | 1 – – 0 |
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

6 1̇ 1̇ – | 7 67 1̇ – | 67 1̇6 65 31 | 2 – – 0 |
天 之 涯， 地 之 角， 知 交 半 零 落，

5 35 1̇. 7 | 6 1̇ 5 – | 5 23 4. 7̣ | 1 – – 0 |
一 觚 浊 酒 尽 余 欢， 今 宵 别 梦 寒。

5 35 1̇ – | 6 1̇ 5 – | 5 12 3 21 | 2 – – 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天，

5 35 1̇. 7 | 6 1̇ 5 – | 5 23 4. 7̣ | 1 – – 0 ‖
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

歌词的内容决定了旋律的情绪、风格、体裁、演唱形式和结构。

1. 抒情的歌词常用抒情的音调写作

例3.2–2《思念》

1=E 4/4

乔　羽 词
谷建芬 曲

你从哪里来　我的朋友，好像一只蝴蝶　飞进我的窗口。

不知能做　几日停留，我们已经分　别得太久太　久。……

2. 当歌词内容具有戏剧性时，演唱形式也会随之多样化

例3.2–3《好美的一个秋》（女声独唱、男声伴唱）

1=F 2/4

自由速度

夏劲风 词
鲁　颂 曲

（独）好　美　的　一　个　秋，

好美的一个　秋，　啊　呃。

♩=88

（伴）好美的　一个　秋　哇，好美的　一个　秋　哇！……

学习与掌握

词曲句法结构的同步与异步

1. 同步关系

当歌词与曲调的关系是一句词配一句曲时，词曲的句法结构是同步关系。

例3.2–4《杭州之恋》

1=♭E 4/4

中速

朱海、王晓岭 词
印　青 曲

（独）花　雨　浓，　情　绵　长，　青山绿　水珍　藏。

盈盈碧　水，荡漾　心中梦想，就像湖面洒满的星　光。……

2. 异步关系

歌词与曲调也可以是异步关系。

（1）短词配长曲：一句词可采用一字多音的方式来谱曲。

例3.2–5《春雨》

1=B 4/4

♩=60

刘志文 词
王西麟 曲

0 1 3. 4 | 5 - - - | 5 1 4. 6 5 #4 5 3 1 | 1. 6 5 #4 5 3 1 | 1 - - - | ……

春 雨 轻 轻 地 飘 洒，

（2）长词配短曲：两句词可谱为一个乐句。

例3.2–6《想家的时候》

1=F 4/4

♩=56 深情地

石顺义 词
孟庆云 曲

5 3 i 7 6 6. 7 6 3 5. 3 | 6 5 6 3. 5 2 6 1 - |

夜 深 人 静 的 时 候，是 想 家 的 时 候。

5 3 3 i 7 6 6 5 3 | 5. 5 5 6 5 6 1 3 2 - | ……

想 家 的 时 候 很 甜 蜜，家 乡 月 就 抚 摸 我 的 头。

（3）歌词可重复：为了强调歌词的内容，深化情感。

例3.2–7《英雄赞歌》

1=♭E 4/4

深情地

公 木 词
刘 炽 曲

5. 5 3 i 5. 6 3 2 1 | 2 3 5 2 1 6 5 - | 1. 2 3 5 6 5 3 5 | 5. 3 2 1 2 3 - | ……

风 烟 滚 滚 唱 英 雄，四 面 青山 侧 耳听，侧 耳 听，

（4）歌词中加入衬词：当词曲关系不适宜作一字多音的处理时，可在歌词中加入衬词。

例3.2–8《哈哩啰》

1=G 4/4

欢快地

特立尼达民歌
尧 尧 译配

3 3 3 3 1 3 | 2 3 4 4 0 | 4 4 4 2 4 | 3 4 5 5 0 |

跟 着 音 乐 唱 歌 哈 哩 啰，(X X) 啦 啦 啦 啦 啦 哈 哩 啰！(X X)

3 3 3 3 1 3 | 2 3 4 4 0 | 2 2 2 6 7 | 1 3 1 1 0 ‖

跟 着 音 乐 唱 歌 哈 哩 啰，(X X) 啦 啦 啦 啦 啦 哈 哩 啰！(X X)

实践与编创

分别使用词曲句法同步与不同步的方式为下列歌词谱曲。

咱们同住地球村　　冯建科 词

你是蓝眼睛，我是黑眼睛，咱们同住地球村。

无　名　星　　王旭恒 词

银河里无数的小星，闪烁着快乐的眼睛。

探究与拓展

（1）分别展示自己喜爱的歌曲，就其词曲结合谈谈自己的看法。

（2）谈谈倒字对歌曲的影响。

小词典

倒字

音乐文档

★名家名曲

《云南音诗》（王西麟曲），电影音乐《红楼梦》（王立平曲）。

★推荐书目

《歌曲创作讲座》，李焕之著，人民音乐出版社1978年版。

★ 作曲家

李叔同（1880—1942）

中国音乐家、戏剧活动家，“学堂乐歌”的代表人物之一。主要作品有：《我的国》《送别》《春游》《西湖》等。

王立平（1941—）

中国作曲家。主要作品有：电视剧配乐《红楼梦》《聊斋》，电影音乐《戴手铐的旅客》《少林寺》，歌曲《太阳岛上》《大海啊故乡》等。

第 3 节　歌曲主题的写作

聆听与感知

主题位于歌曲的开始，是塑造音乐形象的基础，能体现歌曲情感的基本面貌。

例3.3–1《小鸟，小鸟》

1=G $\frac{6}{8}$

金　波　词
刘　庄　曲

p

3 4 | 5 0 1 2　3 0 2 1 | 6 0 7 1　5 0 3 4 | 5 1 2　3. 3 5 4 | 3. 1 3　2 0 ……

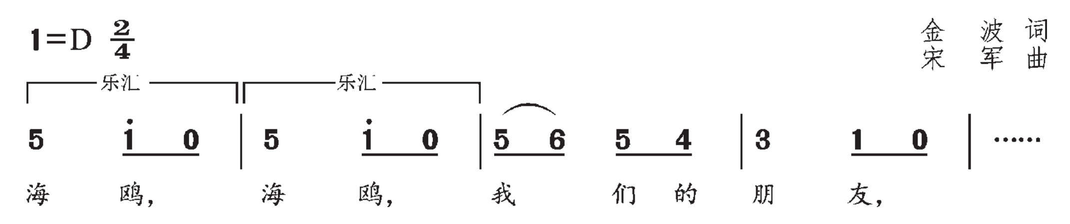
春天　里，有阳　光，树林　里，有花　香，小　鸟小　鸟，你自　由　地飞　翔。

学习与掌握

一、乐汇表达初步的或萌芽状态的乐思

例3.3–2《海鸥》

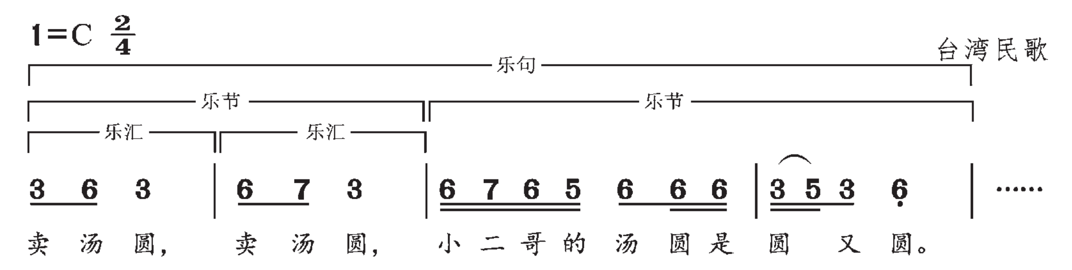
二、乐节能进一步表达乐思

例3.3–3《雨花石》

三、乐句能较独立地或相对完整地表达乐思

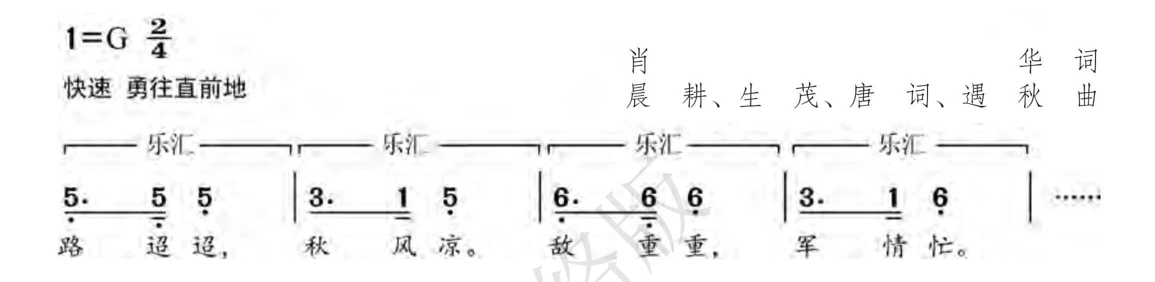
例3.3–4《卖汤圆》

四、主题乐句按句式分为不同的类型

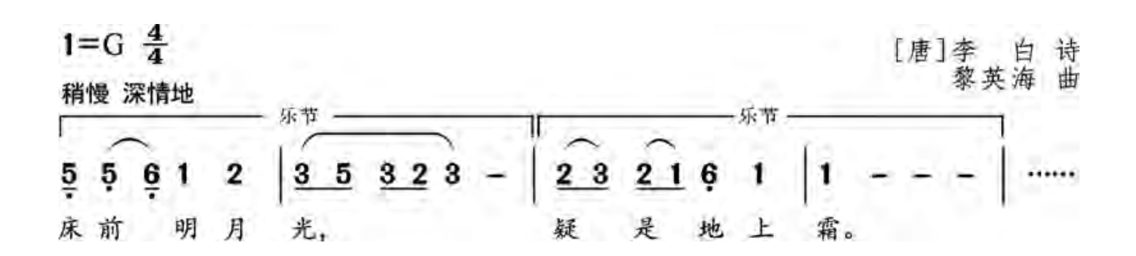
1. 由乐汇构成的乐句

例3.3–5《突破封锁线》

2. 由乐节构成的乐句

例3.3–6《静夜思》

3. 由乐汇、乐节构成的乐句

例3.3–7《雪孩子》

1=F 4/4

梁 桦 词
金复载 曲

乐汇 乐汇 乐节

3 2 | 3 – – 3 2 | 1 – – 7 6 | 7 – 7 1 2 | 2 5 5 – ……

雪 花， 雪 花， 洁 白 的 雪 花，

4. 连贯无间断的乐句

例3.3-8《共和国之恋》

1=F $\frac{2}{4}$

刘毅然 词
刘为光 曲

深情地

乐句　　　　　　　　乐句

3 4 5 6 | 5. 3 | 1 2 4 3 | 2 - | 3 4 5 6 | 5 5 6 | 7 5 4 5 | 3 - | ……

在 爱 里, 在 情 里, 痛 苦 幸 福 我 呼 唤着 你;

5. 非方整性乐句

乐句的长度为4小节、8小节（有时复拍子可为2小节）称为方整性乐句。以其他小节数构成的乐句称为非方整性乐句。

例3.3-9《永远跟你走》

1=C $\frac{4}{4}$

叶旭全 词
印　青 曲

3 3 5 6 5 3 0 1 2 | 3. 5 6 5 3 5. 5 3 2 | 1 1 6 3 2 1 2 - | ……

很 小 的 时 候, 我 就 听 说 没 有 你 就 没 有 翻 身 的 外 婆,

实践与编创

（1）用不同的节奏型来组织“乐汇＋乐节”“乐节＋乐节”的乐句类型。

如：

① $\frac{2}{4}$ X XXX X | X XXX X | X. X | X - ‖

② $\frac{2}{4}$ X. X | X - | X. X X X | X - ‖

（2）为下列歌词谱写不同类型的主题句。

春　风　周长风 词

你听，你听，春风走过来。

……

晒 太 阳　郭荣安 词

晒太阳，晒太阳，太阳光呀暖洋洋！

……

绿色迎来艳阳天　　林玉华 词

绿一片，香一片，翠一片，蓝一片。

……

探究与拓展

（1）歌词如何对歌曲主题的创作产生影响？

（2）歌曲主题句的写作除了注意节奏的律动，还应考虑哪些音乐要素？

音乐文档

★名家名曲

《枫桥夜泊》（黎英海曲），《大地之歌》（［法］马勒曲）。

★推荐书目

《青少年学作曲》，龚耀年著，上海音乐出版社2001年版。

★作曲家

黎英海（1927—2007）

中国作曲家。主要作品有：声乐作品《千年的铁树开了花》《枫桥夜泊》，改编民歌《嘎俄丽泰》《小河淌水》《在银色的月光下》等数十首，钢琴曲《夕阳箫鼓》《阳关三叠》等，著有《汉族调式及其和声》《民族五声性调式概述》等论著。

舒伯特（1797—1828）

奥地利作曲家，浪漫主义音乐的开创者之一。他短短的一生中共创作了歌剧、交响曲、合唱曲和歌曲等近千首，主要作品有：歌曲《野玫瑰》《魔王》，《未完成交响曲》，《死神与少女》四重奏，《鳟鱼》五重奏，声乐套曲《美丽的磨坊姑娘》《冬之旅》等。

第 4 节　为音乐编创歌词

聆听与感知

歌词有助于加强人们对音乐的理解，一首好的歌词能给音乐增添更多的光彩。

例3.4–1《长江之歌》

1=♭B $\frac{4}{4}$

胡宏伟　词
王世光　曲

中速　亲切、热情地

3 4 | 5 3 1 5 | 6 – – 2 3 | 4 5. 5 4. 3 | 3 – – 3 4 | 5 3 1 5 |

你从　雪山走　来，　春潮　是你　的风　采；　你向　东海奔
你从　远古走　来，　巨浪　荡涤　着尘　埃；　你向　未来奔

6 – – 2 3 | 4 5. 5 3. 2 | 1 – – 0 | 7. 1 2 5. 5 | 5 7 1 2 – | ……

去，　惊涛　是你　的气　概。　你　用甘甜　的乳　汁，
去，　涛声　回荡　在天　外。　你　用纯洁　的清　流，

例3.4–2《闲聊波尔卡》

叽， 说 的 是 悄 悄 话。 叽 叽， 喳 喳， 我 也 来 听 一

叽， 说 的 是 悄 悄 话。 叽 叽， 喳 喳， 我 也 来 听 一 ……

学习与掌握

★为旋律填词的歌曲应注意词曲的结合，歌词要服从音乐表现、音乐结构和旋律句法的需要。

一、为民歌重新填词

重新填词的歌曲应在意境和情感表达上高于原歌词，使原曲焕发新的生命力。

例3.4–3《绣金匾》

1=C $\frac{2}{4}$

陕西渭南民歌

稍慢

1. 正 月 里 闹 元 宵， 金 匾 绣 开 了，
2. 二 月 里 刮 春 风， 金 匾 绣 得 红，
3. 一 绣 毛 主 席， 人 民 的 好 福 气，
4. 二 绣 总 司 令， 革 命 的 老 英 雄，
5. 三 绣 八 路 军， 坚 决 打 敌 人，

金 匾 绣 咱 毛 主 席， 领 导 的 主 意 高。
金 匾 上 绣 的 是 救 星 毛 泽 东。
您 一 心 为 我 们， 我 们 拥 护 您。
为 人 民 谋 生 存， 能 过 好 光 景。
消 灭 了 反 动 派， 全 国 享 安 宁。

《绣金匾》原为渭南民歌《绣荷包》，经填词后在陕北广为流传，之后由著名歌唱家郭兰英再次为第五段歌词重新填词：“三绣周总理，人民的好总理，鞠躬尽瘁为革命，我们热爱您。”歌词深深地表达了人民对老一辈无产阶级革命家的深厚感情，这首歌曲也因此而经久不衰。

例3.4–4《拥军秧歌》

1=F $\frac{2}{4}$

热烈、愉快地

陕 北 民 歌
安 波 填词

3 5 6 | i i 6 | 5 3 5 i | 5 – |

1. 正月里来（呀）是新春，
2. 八路军（来）是自家人，
3. 天下闻名的朱总司令，
4. 八路军弟兄们个个忙，
5. 你领情来我也领情，

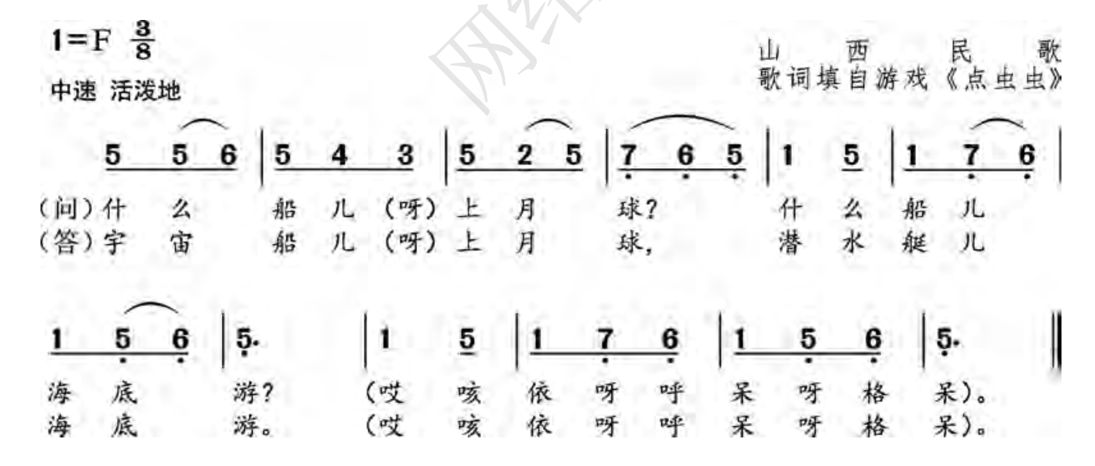
3 5 6· 6 | i 6 5 3 | 2 1 2 3 | 2 – | ……

赶上（那）猪羊出（呀）了门；
他和咱们是一（呀）条心；
一心爱咱们老（呀）百姓；
保卫咱边区陕（呀）甘宁；
赶上（那）猪羊向（呀）前行；

《拥军秧歌》的旋律出自民歌《打黄羊调》，经安波重新填词后，得到广泛的传播。

民歌因其浓郁的地方风格和琅琅上口的音调给人以熟悉和亲切的感觉，填上有意义和富有时代气息的歌词后，易于流行和传承。

例3.4–5《什么船儿》

与原民歌相比较：

例3.4–6 原曲

1=G $\frac{3}{8}$

稍快

5 5 6 | 5 4 3 | 5 2 5 | 7 6 5 | 1 5 | 1 7 6 |

门搭搭开花（呀）不来来，门外走进俺
每日里想你（呀）你不在，这些日期你

1 5 6 | 5· | 1 5 | 1 7 6 | 1 5 6 | 5· ‖

哥 哥 来，（亲 呀 亲 呀 咳 呆 呀 咳 呆）。

在 哪 来，（亲 呀 亲 呀 咳 呆 呀 咳 呆）。

此民歌重新填词后具有儿歌特征，有利于民间音乐在现代社会中传承。

二、为音乐的旋律填词

★为纯音乐填词丰富了原音乐的体裁形式，给音乐的表演带来多样性，有利于音乐的传播。

例3.4–7《行花街》

1=♭B 4/4

佚 名 填词

稍慢

3 – 5 3̇ 2̇ | i̇ 7 6 i̇ 2̇ 3̇ | 7 2̇ 6 i̇ 5 – | 5 3̇ 2̇ i̇ 7 6 i̇ |

融 融 春 意 十 里 花 街 笑 迎 人， 今 宵 个 个 愉 快

2̇ 3̇ 2̇ 7 6 i̇ | 5 (6 5) 3 2 3 | 5 6 i̇ 3 5 6 – | 6 i̇ 6 5 4 5 4 3 | 2 – – – | ……

开 心 庆 良 辰， 桃 符 更 新， 烟 花 似 彩 云。

歌曲《行花街》的旋律取自广东音乐《平湖秋月》。

例3.4–8《春之歌》

《春之歌》出自鲁宾斯坦的钢琴独奏小品《F大调旋律》，曲调优美流畅、温暖而富有朝气，给人带来光明和希望，后经填词，音乐由器乐体裁变为歌曲体裁，歌词意境给音乐带来新的想象空间。

实践与编创

（1）为广东民歌《落雨大》重新填词。

1=G $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$　　　　广东民歌《落雨大》

民歌风

7 2 7 – | 3 2 5. 3 | $\frac{2}{4}$ 2 – | $\frac{4}{4}$ 1 3 2 5 | 1 2 1 6 1 |

落 雨 大， 水 浸 街， 阿 哥 担 柴 上 街 卖，

1 2 3 ^{23}2 | 1 2 5 – | 5 6 3 7 0 | 5 3 5 3 2 2 – |

阿 嫂 出 街 着 花 鞋。 花 鞋 花 袜 花 腰 带，

3 2 1 5 2 | 1 – 3 2 1 | 5 – – – | 7 6 3 2 0 |

珍 珠 蝴 蝶 两 边 排。 排 排 都 有

7 7 5 0 | 3 2. 1 5 6 | 1 – 2 – | 5 – – – ‖

十 二 粒， 粒 粒 圆 滑 无 疵 瑕。

（2）为以下旋律填词：

《清净之夜》（选自柴可夫斯基钢琴套曲《四季》“五月”主题）

[俄]柴可夫斯基 曲

（3）按要求的音乐情绪为以下旋律填写歌词：

1=♭E $\frac{2}{4}$

欢快地

3. 4 3 2 | 1 5 | 5. 6 | 5 – | 6. 6 6 5 | 3 1 | 2. 3 | 2 – | 3. 4 3 2 |

1 6 | 6. i | 6 – | i 5 5 3 | 5 3 3 1 | 2. 3 2 5 | 1 – ‖

探究与拓展

探讨在给旋律填词时应当注意的问题，你认为什么样的旋律适合填词呢？

音乐文档

■ ______________________________

★名家名曲

《红梅赞》（阎肃词，羊鸣、姜春阳、金砂曲），《蓝色多瑙河》（［奥］施特劳斯曲，杨毓英译词，周枫配歌）。

★推荐刊物

《词刊》（音乐文学刊物），中国音乐家协会主办，《词刊》编辑部编辑出版。

★词作家

乔羽（1927—　）

中国词作家。主要作品有：歌词集《小船儿轻轻》，歌词《让我们荡起双桨》《我的祖国》《祖国颂》《难忘今宵》《思念》等，电影文学剧本《刘三姐》《红孩子》等。

阎肃（1930—2016）

中国文学家、剧作家、词作家。主要作品有：歌剧《江姐》《党的女儿》，歌词《红梅赞》《敢问路在何方》《长城长》《雾里看花》等。

第 5 节　歌曲的常用曲体

——乐段（二四乐句）

聆听与感知

乐段是音乐结构中由乐句组成的具有独立表现意义的基本单位。由乐段构成的歌曲，称为“一段曲式”。

例3.5–1《牧歌》

1=G $\frac{4}{4}$

稍慢

蒙古族民歌

安波 记谱译词

3 5 5· 5 | 7 6 6· 7 | 3 5 5· 6 | 5 – – – |

蓝 蓝 的 天 空 上 飘 着 那 白云，

5 1 1· 2 | 3 2· 2 3 2 | 6 1 1 1 2 1 2 3 | 1 – – 0 ‖

白 云 的 下 面 盖 着 雪 白 的 羊 群。

学习与掌握

在歌曲中常常可见到两乐句的乐段，第一句为上句，第二句为下句。

例3.5–2《家乡》

1=D $\frac{4}{4}$

韩　红 词曲

6 3　3 3 0 3 | 2 #1 2 2 0 | 1 1　1 1 1　1 2 | 3 – – – |

我 的　家 乡　在　日　喀 则，　那 里　有 条 美　丽 的　河，

6 3　3 3 0 3 3 | 2 #1 2 2 0 | 1 1　1 1　1 6　6 5 | 6 – – – | ……

阿 妈　拉 说　牛 羊　满　山 坡，　那 是　因 为　菩 萨　保 佑　的。

此例第一句与第二句的曲调基本相同，结构为重复关系。

例3.5–3《在那遥远的地方》

1=E $\frac{4}{4}$

王洛宾 填词编曲

行板

6 i | 2 i 7 6 i 2. i 6 | 6 i i 7 6 – |

在 那　遥 远 的 地　方　　有 位　好 姑 娘，

6 i 2 i 6 5 6 5 4 5 | 6 i 4 5 6 5 4 3 | 2 – – ‖

人 们　走 过　她 的　帐 房　都 要　回 头　留 恋 地 张　望。

此例第一句与第二句的曲调不同，结构为非重复关系。

一、两大句乐段

例3.5–4《大漠之歌》

1=E $\frac{2}{2}$

♩=52

邵永强 词

尚德义 曲

mp

1 1 7 1 7 | 6 – 1 2 | 3 2 5 3 – | 6 6 7 5 |

月 色 朦　胧，星 光　闪　烁，　一 队 骆 驼

4 4 5 6 – | 3. 3 2 1 2 5 | 3 – – – | 3 – – – |

行 进 在 无　边　的 沙　漠。

1 1 7 1 7 | 6 – 1 2 | 3 2 5 3 – | 6 6 7 i 7 6 |

瀚 海 茫　茫，寂 静　寥　廓，　驼 铃 声 声 从

5 5 6 7 6 | 6 – 3 1 2 3 | 6 – – – | 6 – – – | ……

夜 幕 中 飘　过，飘　过。

此例是四句歌词的两大句乐段，每一大句包含两个分句。

二、四乐句乐段

四个乐句的乐段在歌曲中最常见，这四句的关系一般为“起、承、转、合”。

例3.5–5《同一首歌》（第一段）

1=E/F $\frac{4}{4}$ 陈 哲、迎 节 词

深情地 孟 卫 东 曲

5 – 1 2 | 3. 4 3 1 | 2 – 1 6 | 1 – – – |

鲜 花 曾 告 诉 我 你 怎 样 走 过，

5 – 1 2 | 3 3 4 5 1 | 4. 3 5 2 3 | 2 – – – |

大 地 知 道 你 心 中 的 每 一 个 角 落。

3 – 5 1 | 7 – 6 – | 5 5 6 7 6 5 | 3 – – – |

甜 蜜 的 梦 啊 谁 都 不 会 错 过，

4. 4 5 6 | 5 4 3 2 – | 7 7 6 5 6 | 1 – – – | ……

终 于 迎 来 今 天 这 欢 聚 时 刻。

此例是歌曲的第一段。第一句为“起句”，是主题句；第二句为“承句”，是第一句的变化发展；第三句“转句”，在音区、节奏等方面发生了新的变化；第四句“合句”是乐段的收束。

例3.5–6《少先队员采茶歌》

1=♭B $\frac{2}{4}$ 郑 南 词

活跃地 龚耀年 曲

6 6 3 3 | 2 3 3 2 1 | 2. 3 | 6 6 6 3 2 |

茶 树 青 青 绿 叶 娇， 我 们 和 茶 树

1 2 2 1 5 | 6. 1 | 3. 5 6 1 | 5 6 5 3 0 | 3. 6 1 3 |

一 般 高， 迎 着 朝 霞 采 茶 来， 追 着 晨 风

2 3 1 2 0 | 6 6 3 3 | 2. 3 | 1 1 2 1 | 6 6 0 ‖

快 快 跑， 走 过 十 里 路 越 过 五 里 桥 哟。

此例的第一、第二句的长度都为3小节，第二句是第一句的引申发展；第三句扩展为4小节，句法、节奏等方面与前两句形成鲜明对比；第四句是对前三句音乐素材的综合。

★根据音乐情绪发展的需要，某些乐句可伸长或缩短，从而形成非方整性的四句乐段。

例3.5–7《草原之夜》

1=E $\frac{2}{4}$

中速 优美、抒情地

张加毅 词
田 歌 曲

美丽的夜色多沉静，

草原上只留下我的琴声。

想给远方的姑娘写封信吧，

可惜没有邮递员来传情。

此例中第一、第四句为6小节，第二、第三句为7小节。

例3.5–8《珊瑚颂》

1=F $\frac{2}{4}$

中速 稍慢

赵 忠、钟艺兵、林荫梧、单 文等 词
王锡仁、胡士平 曲

一树红花照碧海，一团火焰出水来。

珊瑚树红春常在，

风波浪里把花开哎。

此例中第一、第二、第三句为4小节，第四句为6小节。

实践与编创

（1）按“起、承、转、合”的结构原则，为下列旋律补写第四乐句。

1=E $\frac{2}{4}$

愉快地

6 6 1̇ 3 5 | 6 6 1̇ 3 5 | 6 6 5 | 6 – | 2 2 3 6̣ 1 | 2 2 3 6̣ 1 |

2 2 1 | 2 – | 3 3 5 6 1̇ | 6 6 5 3 2 | 1. 6̣ 1 2 | 3 – | ……

（2）为下列歌词谱写歌曲。

萤　火　虫　　徐日东　词

萤火虫，萤火虫，带着一盏小灯笼。
光闪闪，亮晶晶，飞到东来飞到西。

登 鹳 雀 楼　［唐］王之涣　诗

白日依山尽，黄河入海流。
欲穷千里目，更上一层楼。

（3）与同学合作自创词曲，共同完成一首四乐句歌曲。

探究与拓展

（1）展示自己收集的歌曲，并分析其结构特点。
（2）除了“起、承、转、合”关系的四句乐段外还有其他类型的四句乐段吗？试举例说明。

小词典

音乐体裁　歌曲体裁　纯音乐

音乐文档

★**名家名曲**

大合唱《祖国颂》（刘炽曲），《铁蹄下的歌女》（聂耳曲）。

★**推荐书目**

《歌曲分析与写作》，姚以让著，成都科技大学出版社1987年版。

★**作曲家**

聂耳（1912—1935）

作曲家，中国无产阶级音乐家的代表人物。主要作品有：歌曲《义勇军进行曲》《卖报歌》《梅娘曲》《铁蹄下的歌女》《大路歌》《毕业歌》，民族管弦乐曲《金蛇狂舞》等。

刘炽（1921—1998）

中国作曲家。主要作品有：歌剧《阿诗玛》，大合唱《祖国颂》，歌曲《我的祖国》（电影《上甘岭》插曲）、《英雄赞歌》（电影《英雄儿女》插曲）、《让我们荡起双桨》（电影《祖国的花朵》插曲），舞蹈音乐《荷花舞》等。

第 6 节　歌曲的常用曲体

——乐段（多乐句）

聆听与感知

★乐段可由多种句式构成。

例3.6–1《妹妹找哥泪花流》

1=D $\frac{2}{4}$

凯　传　词
王　酩　曲

中速

6 6 2̇ | i̇ 7 i̇ 6 | 5 6 #4 5 5 3 0 2 | 3 – | 3 3 6 6 5 |
妹 妹 找 哥 泪 花 流， 不 见 哥 哥

5 3 3 2 2 | #1 0 2 3. 4 3 2 | 2 – | ……
心 忧 愁， 心 忧 愁。

学习与掌握

一、两句乐段可扩充成三句乐段

例3.6–2《美丽的草原我的家》

1=F $\frac{2}{4}$

火　　华　词
阿拉腾奥勒　曲

5 5 5 1 2 3 | 5. i̇ | 6 5 6 3 2 | 1 – | 3 3 5 6 i̇ | i̇ 6 5 6 |
美 丽 的 草 原 我 的 家， 风 吹 绿 草 遍 地

花。彩蝶纷飞百鸟唱，

一湾碧水映晚霞。骏马好似

彩云朵，牛羊好似珍珠撒。

此例通过变化重复的方式，扩充出第三句。

二、四句乐段也可紧缩成三句乐段

例3.6–3《祝酒歌》（A段）

1=♭E $\frac{2}{4}$

中速稍快 热情地

韩　伟 词

施光南 曲

美酒飘香啊歌声飞。朋友啊请你干一杯，请你干一杯，胜利的十月永难忘，杯中酒满幸福泪。

渐慢 深情地　渐快

此例是一个用四句歌词谱成三乐句的非方整性乐段，前两句词各为一个乐句，后两句词紧缩为一个乐句。

三、四句乐段可扩充成五句乐段

例3.6–4《牧马之歌》

1=G 2/4 3/4　　　　石　夫　词曲

行板　豪爽开朗地

5 5 5 5 | 6 2 | 5 6. #4 | 5 – | 5 5 5 5 | 6 2 | 5 6. #4 |

太阳刚从天山爬上来，牧马少年走出帐房

5 – | 4 4 4 54 | 3 3 3 | 2 2 212 | 3 5 | 4 4 4 54 | 3 3 3 |

外。跨上我的枣红马，带上冬不拉哎，赶走我的大群马，

2 2 3212 | 1 0 5 5 | 4 4 5 4. 2 | 3 3 4 3. 1 | 2 2 3 2. 7 | 1 – :‖

来到天山下。（哎嘿，啦啦哩啦啦啦啦哩啦啦啦啦哩啦啦啦）！

此例采用衬词句的手法，把四句乐段扩充为五句乐段。

四、由四句乐段扩充而成的六句乐段，在我国歌曲创作中较为常见

例3.6–5《九九艳阳天》

1=C 2/4　　　　胡石言、黄宗江　词
高　如　星　曲

5 5 6 1 | 6532 5. 6 | 1 16 123 | 2 – | 123 5 3 |

九九（那个）艳阳天来哟，十八岁的

23 1 3 | 2 21 656 | 5 – | 23 2 3 | 5 5 6 5 |

哥哥（呀）坐在河边。东风（呀）吹的（那个）

2. 3 1265 | 353233 | 3 32 1235 | 2 2 37 | 6767 5. 6 |

风车转哪，蚕豆花儿香（呀）麦苗儿

i – | 5 5 5 6 | i i i 3 | 2 3 7 6 7 6 5 | 3 5 3 2 3 |

鲜。 风 车 （呀） 风 车 （那 个）依 呀 呀 地 唱 哪，

3 3 2 1 2 3 5 | 2 2 3 7 | 6 7 6 7 5. 6 | i – ‖

小 哥 哥 为 什 么 （呀） 不 （啊） 开 言？

此例在旋律上采用重复的方式，扩大了乐段的规模：第五句是第一句的变化重复，第六句则是第四句的完全重复。

例3.6–6《在那桃花盛开的地方》

1=G $\frac{2}{4}$

邬大为、魏宝贵 词

铁 源 曲

中速 深情地

5 53 i 76 | 535 3 | 6 65 i3532 | 1 6 1. | 3. 5 6 5 |

在 那 桃 花 盛 开 的 地 方， 有 我

3 6 5 3 | 2 61 7. 265 | 5 – | 6 6i 6553 | 2. 1 |

可 爱 的 故 乡。 桃 树 倒 映 在

7 72 6. 75 | 6 – | 1 71 2. 3 | 5. 3i7 6 5 | 2 61 7. 2656 |

明 净 的 水 面， 桃 林 环 抱 着 秀 丽 的 村

5. 53 | i. 7 6. 75 | 6 – | 53i77 6553 | 5 – | 6. 5 3. i65 |

庄。啊 故 乡， 生 我 养 我 的 地 方， 无 论 我 在 哪 里

65532 | 023 55 | 5. 6 | 1.653 2. 3 | 261 7.2656 | 5 – :‖

放 哨 站 岗， 总 是 把 你 深 情 地 向 往。

此例第五、第六句的音乐材料取自主题句和第四句，但在节奏和句法上有所发展变化，使音乐具有一定的对比性。

实践与编创

（1）用哼唱的形式为下列旋律补充第二句，使之成为完整的二句乐段。

1=G $\frac{2}{4}$

5 5 6 | 5. 3 | 1 6 1 | 5 – | ……

1=D $\frac{3}{8}$

3 5 6 | i 6 | 5 6. 5 | 3. | ……

（2）任选下列一首歌词创作多句乐段的歌曲。

达 乡 牧 归　　王世民 词

夕阳收起金色的翅膀，
牧群悠然地走回村庄，
羊儿洒下一路欢鸣，
牛儿驮回满身花香。
哪依吔
马儿喝足了嫩江水，
把蹄花印在草地上。

炊烟扬起高高的手臂，
微风送来奶茶的清香，
马铃摇起串串欢歌，
鞭儿甩出阵阵脆响。
哪依吔
牧人自豪的吆喝声，
在达乡久久地荡漾。

烟 花 三 月　　佘致迪 词

花如梦，柳如烟，
烟花三月美江南。
水映石板桥，风摇乌篷船，
细雨打湿了萌春的思念，
清风擦亮了朦胧的屋檐。
插下篱笆围住绿，
春风伴我耕种春天。

花如梦，柳如烟，
烟花三月美心田。
雨打芭蕉翠，新月梦里圆，
紫燕衔来了芬芳的眷恋，
霞光飘红了尘封的窗帘。
撒下歌谣要出苗，
汗水让我收获春天。

探究与拓展

（1）展示自己收集的歌曲，并分析其结构特点。

（2）根据课中列举的歌曲实例，谈谈形成不同句式乐段的原因。

音乐文档

■ ____________________

★名家名曲

《边疆的泉水清又纯》（王酩曲），《长恨歌》（黄自曲）。

★推荐书目

《曲式分析基础教程》，高为杰、陈丹布编著，高等教育出版社2008年版。

★作曲家

王酩（1934—1997）

中国作曲家。主要作品有：琵琶协奏曲《霸王卸甲》，管弦乐组曲《海霞》，交响诗《忆先烈》，清唱剧《尹灵芝》，歌曲《难忘今宵》《边疆的泉水清又纯》《妹妹找哥泪花流》《绒花》等。

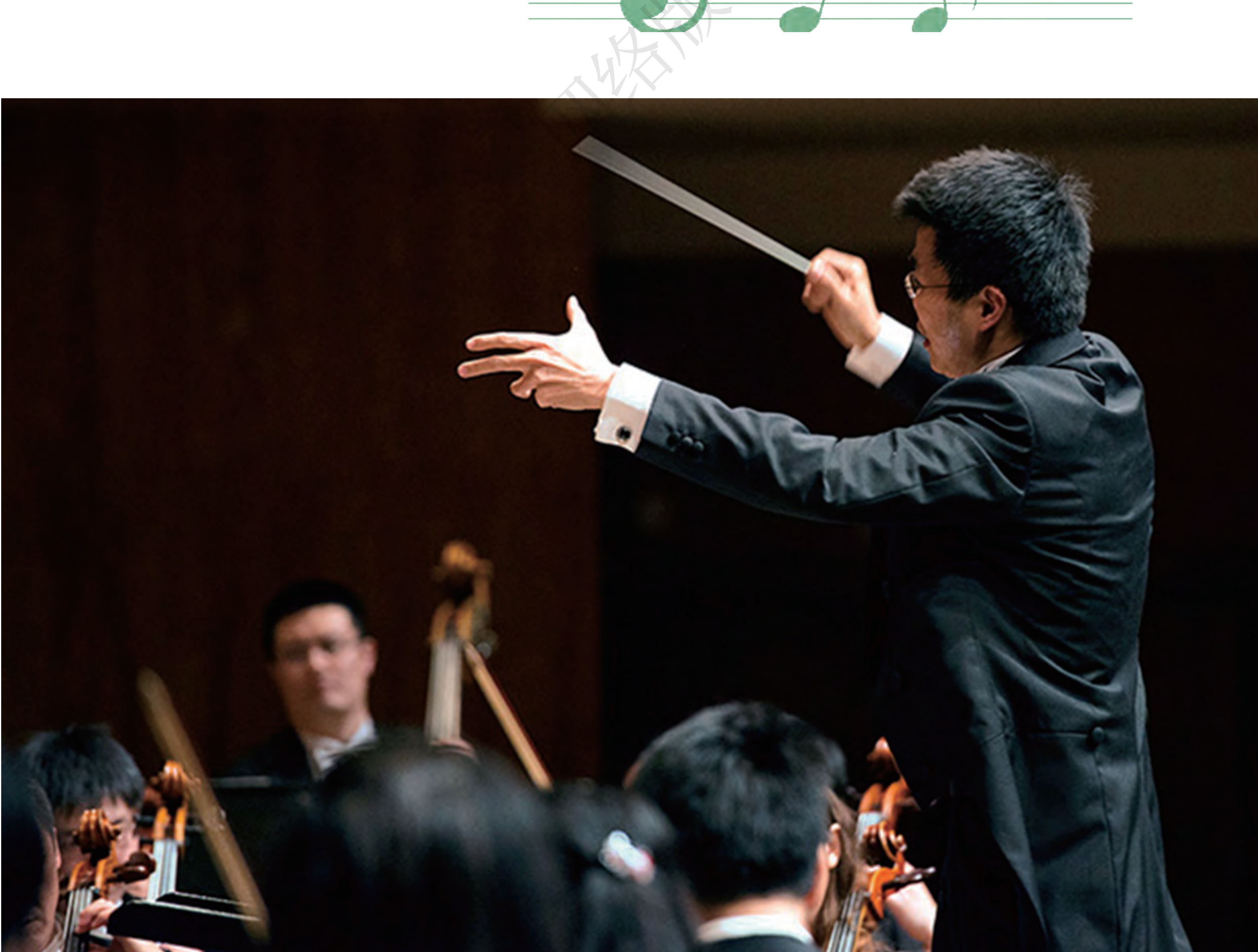
施光南（1940—1990）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《祝酒歌》《在希望的田野上》《吐鲁番的葡萄熟了》《月光下的凤尾竹》等，管弦乐小合奏《打酥油茶的小姑娘》，小提琴独奏《瑞丽江边》，歌剧《伤逝》《屈原》等。

第二部分

第四单元
歌曲的编创（二）

第 1 节　歌曲的常用曲体

——二段体（上）

聆听与感知

例4.1–1《摇篮曲》

1=G $\frac{4}{4}$

行板

［奥］克劳蒂乌斯 词
舒 伯 特 曲
尚 家 骧 译配

3 5 2. 3 4 | 3 3 2 1 7 1 2 5 | 3 5 2. 3 4 | 3 3 2 3 4 2 1 0 |

睡 吧 睡 吧，我 亲 爱 的 宝 贝，妈 妈的 双 手 轻 轻 摇 着 你。

2. 2 3. 2 1 | 5 65 4 3 2 5 | 3 5 2. 3 4 | 3 3 2 3 4 2 1 – ‖

摇 篮 摇 你 快 快 安 睡，夜 已 安 静 被 里 多 温 暖。

学习与掌握

由两个功能不同的乐段有机结合而构成的曲式，称为“二段体”。第一段是乐思的呈示；第二段是第一段乐思的继续与发展。

带再现的二段体

例4.1–2《故乡的亲人》

1=D $\frac{4}{4}$

中速

［美］福斯特 词曲
邓映易 译配

3 – 2 1 3 2 | 1 i 6 i. | 5 – 3 1 | 2 – – 0 |

沿 着 那 亲 爱的 斯瓦 尼 河 畔 千 里 迢 迢，

3 – 2 1 3 2 | 1 i 6 i. | 5 3. 1 2 2 | 1 – – 0 :‖

在 那 里 有 我 故 乡的 亲 人，我 终 日 在 想 念。

7. i 2 5 | 5. 6 5 i | i 6 4 6 | 5 - - 0 |
走 遍 天 涯，到 处 流 浪，历 尽 辛 酸，

3 - 2 1 3 2 | 1 i 6 i. | 5 3. 1 2 2 | 1 - - 0 ‖
离 开 了 我 那 故 乡的 亲 人，使 我 永 远 怀 念。

此例前半部分是一个重复性两句乐段，第三句是一个对比句，第四句是第二句的再现。

例4.1–3《卢沟谣》

1=D 4/4

李明圣 词
鄂 矛 曲

中速 优美地

mf

5 5 3 - | 2 2 1 - | 6 5 6 1 2 3 | 2 - - - |
永 定 河，出 西 山，碧 水 环 绕 北 京 湾。

5 5 6 3 - | 1 2 1 6 - | 5 6 1 3 2 2 3 | 1 - - - |
卢 沟 渡，摆 渡 船，渡 走 春 秋 渡 秦 汉。

f

6. 6 6 - | 5. 3 5 - | 6 6 1 2 3 5 | 2 - - - |
金 中 都，烟 云 散，留 下 古 桥 写 江 山。

5 5 6 3 - | 1 5 6 - | 2 2 5 6 2 3 | 1 - - - | ……
元 明 清，七 百 年，卢 沟 晓 月 照 大 川。

此例的再现句是一个变化的再现，音程的扩大加强了情感的起伏。

实践与编创

用再现二段体的结构形式为下列未完成的歌曲《摘星星》补写第二段。

1=F / G 2/4

根据程逸汝作词、汪玲作曲的歌曲改编

5 6 5 1 | 3. 4 5 | 1 3 2. 3 | 5 - |
天 上 星 星 多，一 颗 又 一 颗，

2 3 2 5 | 7. 1 2 | 5 6 5. 2 | 3 - |
地 上 娃 娃 多，一 个 又 一 个。

5 6 5 1 | 3. 4 5 | 1 3 2. 3 | 6 – |

星 星 爱 眨 眼， 娃 娃 爱 唱 歌，

5 5 6. 1 | 5. 6 3 | 2 2 3 5. 6 | 1 – |

唱 的 什 么 歌， 星 星 你 听 我 说。

……

长大驾飞船，上天穿云朵，握握星星手，拍拍星星头。

长大登月球，穿行宇宙中，摘下一颗星，娃娃乐呵呵。

音乐文档

★**名人名曲**

《老黑奴》（［美］福斯特曲）。

★**作曲家**

黄自（1904—1938）

中国作曲家、音乐教育家。主要作品有：清唱剧《长恨歌》，合唱曲《抗敌歌》《旗正飘飘》，艺术歌曲《点绛唇》《玫瑰三愿》，管弦乐《怀旧》等。

福斯特（1826—1897）

美国作曲家。主要作品有：歌曲《噢，苏珊娜》《故乡的亲人》《我的肯塔基故乡》《老黑奴》等。

第 2 节　歌曲的常用曲体

——二段体（下）

不带再现的二段体

例4.2–1《天路》

1=E $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

抒情地

屈　塬　词
印　青　曲

A段

6 1 6 23166 | 335 6753 3 – | 6. 6 6 7 653 235 |
清晨我站在青青的牧场，看到神鹰披着那霞

3 – – – | 3 3 5 6.7576 | 3 6 6322 – | 1. 2 3 5 231 1 |
光，像一片祥云飞过蓝天，为藏家儿女

2 23 21516 – | (01 362. 3 | 21 516 – | $\frac{2}{4}$ 6 56 1235) |
带来吉祥。

B段

$\frac{4}{4}$ 6. 6 65 6 1 1 231 | 2 2 1 6. 56 | 1 1 1 21 62 3565 |
那是一条神奇的天路耶，把人间的温暖送到边

3 – – – | 3 56 1216 | 561 6532 – | 1. 2 35 6 2 1651 | 6 – – – ‖ ……
疆，从此山不再高路不再漫长，各族儿女欢聚一堂。

此例前后两段同为四句乐段。B段前两句采用新的音乐材料，后两句则是保持了A段后部分音调的重写，因此构成对比的、不带再现的二段体。

1. 二段体歌曲中的“分节歌”和“副歌”类型

例4.2–2《我们走在大路上》

1=C $\frac{4}{4}$

进行曲速度

劫　夫 词曲

1 2 |: 3. 5 6 2 | 1 - - 1 2 | 3. 2 2. 1 6 5 | 5 - - 6 7 |

1. 我们 走 在大 路 上， 意气 风 发 斗 志 昂 扬， 共产
红 旗迎风 飘 扬， 中华 儿 女 奋 发 图 强， 勤恳
道 路洒满 阳 光， 我们的 歌 声 传 四 方， 我们的
道 路多么 宽 广， 我们的 前 程 无 比 辉 煌， 我们

1 6. 1 4 6. 1 | 5 - 3 ∨ 3 2 | 1 4 3. 5 2 1 | 1 - - |

党 领 导革 命 队 伍，披 荆 斩 棘 奔 向 前 方。
建 设 锦 绣 河 山，誓 把 祖 国 变 成 天 堂。
朋 友 遍 及 全 球，五 洲 架 起 友 谊 桥 梁。
献 身 这壮 丽 的 事 业，无 限 幸 福 无 限 荣 光。

5. 5 | 1 - - 3. 2 | 1 - - 6 7 | 1 7 2. 1 6 5 |

向 前 进！ 向 前 进！ 革 命 气 势 不 可 阻

3. 3 | 5 - - 3. 3 | 6 - - 1 2 | 3 5 6. 6 2 |

5 - - 1. 1 | 6 - - 7. 6 | 2 - - 1 6 | 1. 2. 3. 5 6. 6 3 2 1 |

挡， 向 前 进！ 向 前 进！ 朝 着 胜 利 的 方

5 - - 1. 1 | 4 - - 4. #4 | 5 - - 6 5 | 3 4. 4 3 2 1 |

1 - - (1 2 | 3. 5 6 1 2 3 | 1 5 1) 1 2 :|| 4. 5 6. 6 3 5 | 1 - - ||

向。 2. 革 命 胜 利 的 方 向。
3. 我 们的
4. 我 们的

1 - - 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 :|| 3 4. 4 3 2 1 | 1 - - ||

此例也是由两个不同音乐材料组织而成的二段体，第一段为分节歌，第二段为副歌。

2. 二段体两段之间的对比

（1）速度、节奏及音区的对比。

例4.2–3《热天热地热太阳》

1=F $\frac{4}{4}$

♩=132

易　茗 词
赵季平 曲

6 6 7 5 6 3 | 6 6 7 5 6 0 | 5 5 6 6 5 5 2 |

煌 煌 天 朝 万 千 气 象， 江 山 坐 在 百 姓
九 州 方 圆 四 野 苍 茫， 大 江 南 北 人 丁

3 3 - - :‖: 2 2 5 3 2 6 | 2 5 3 2 0 |

心 上。 热 天 热 地 热 太 阳，

兴 旺。

1 1 1 2 3 1 2 1 7 | 6 6 - - :‖ (6 0 7 0 | 3 - - -) |

热 的 是 一 粥 一 饭 一 件 衣 裳。

♩=66

‖: 6 7 i i 7 6 5 | 6 5 3 - - | 6 7 2 i 7 6 5 |

九 州 方 圆 四 野 苍 茫， 大 江 南 北 人 丁

煌 煌 天 朝 万 千 气 象， 江 山 坐 在 百 姓

6 5 3 - - | 2 3 4 6 3. 2 2 | 2 2 3 4 6 2. i i |

兴 旺， 敬 天 敬 地 敬 爹 娘， 敬 的 是 富 国 强 民，

心 上， 热 天 热 地 热 太 阳， 热 的 是 一 粥 一 饭，

i 7 6 3 4 5 6 7 | 7 - - - :‖……

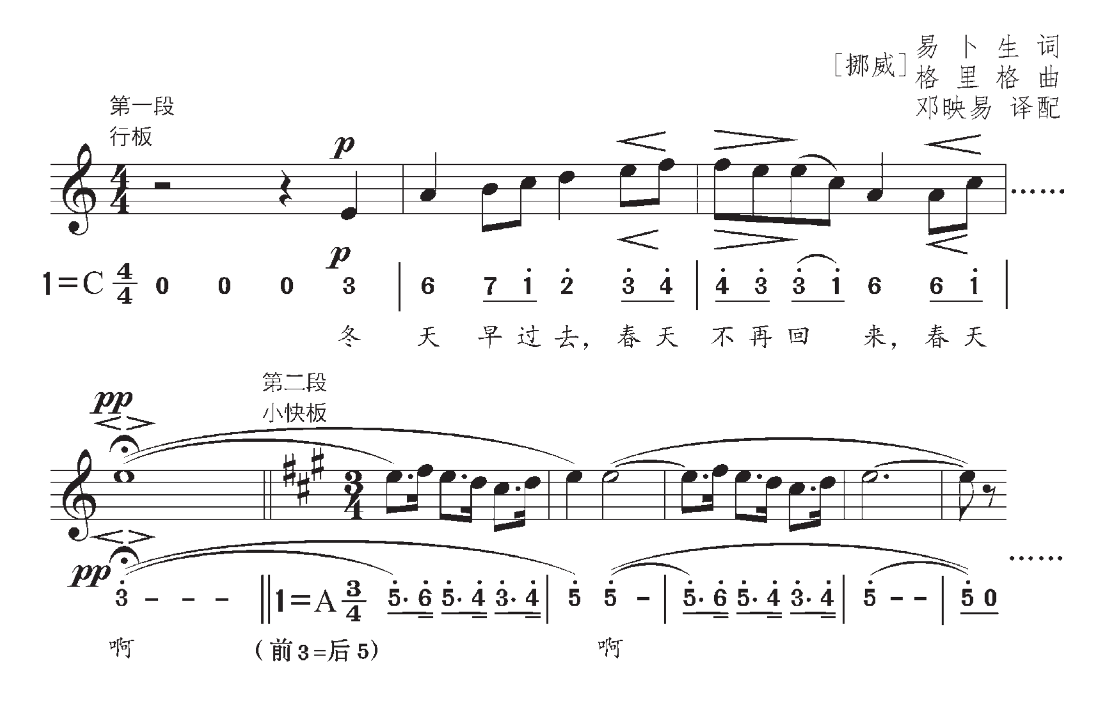
富 国 强 民 好 主 张。

一 粥 一 饭 一 件 衣 裳。

此例前后两段在速度、节奏、音区上形成鲜明的对比。

（2）调式调性的对比。

例4.2–4《索尔维格之歌》

此例第一段为a小调式，第二段转为A大调式，在调性、调式以及速度上构成对比。

实践与编创

自选歌词创作二段体歌曲。

探究与拓展

（1）收集、展示一首自己喜欢的“分节歌—副歌”结构的歌曲，并给予评价。

（2）聆听歌曲《重归苏莲托》，可借助乐谱分析歌曲第二段采用的对比手法。

（3）谈谈再现二段体结构的歌曲与“起、承、转、合”乐段结构歌曲的异同。

音乐文档

★名人名曲

《魔王》（［奥］舒伯特曲）。

★推荐书目

《曲式与作品分析》，吴祖强著，人民音乐出版社2003年版。

★作曲家

赵季平（1945— ）

中国作曲家。他的音乐创作最有影响的是电影音乐，主要作品有：电影配乐《黄土地》《红高粱》《霸王别姬》《大话西游》等，电视剧配乐《水浒传》《三国》《大宅门》《乔家大院》等，器乐作品《太阳鸟》《和平颂》《杨门女将》等。

安德鲁·劳埃德·韦伯（1948— ）

英国音乐剧作曲家。成名作是1967年创作的《约瑟夫与神奇彩衣》。20世纪80年代是他创作的鼎盛时期，陆续写出了《猫》《星光列车》《歌剧魅影》《日落大道》《微风轻哨》等作品。

第 3 节　用民歌素材编创歌曲

聆听与感知

★用民歌素材编创的歌曲往往具有鲜明的地域特征和强烈的民族韵味。

例4.3–1《军民团结一家亲》（芭蕾舞剧《红色娘子军》插曲）

1=A $\frac{2}{4}$

中速　亲切、热情地

李承祥、王锡贤、蒋祖慧　编导
吴　祖　强、杜　鸣　心　等曲

2 1 2 3 | 5 – | 2 1 2 | 5 – | 1 3 2 3 | 1 5 |
万 泉 河 水 清 又 清， 我 编 斗 笠

5 3 2 1 | 2 – | 1 1 2 3 | 6. 1 | 2 1 2 3 5 |
送 红 军。 军 爱 民 来 民 拥

6 – | 6 5 4. 1 | 4 6 5 | 2. 3 2 1 | 5 – | ……
军， 军 民 团 结 一 家 亲， 一 家 亲。

例4.3–2《迎宾曲》（电影《客从何来》主题歌）

1=D $\frac{2}{4}$

稍快 喜悦地 广东音乐风格

刘文玉 词
雷雨声 曲

1. 3 3 1 | 7 1 7 6 5 | 6 1 0 5 6 | 4 3 2 | 2 3 5 5 |

花 城 百 花 开， 花 开 朋 友 来， 鲜 花 伴

3 4 3 2 1 | 2 7 6 7 2 | 0 3 7 6 | 5 – | 6 2 3 1 | 3. 5 6 1 5 |

美 酒， 欢 聚 一 堂 抒 情 怀。 新 朋 老 友

3. 5 3 2 | 1. 2 3 2 3 | 0 5 3 | 2 0 3 2 3 5 6 | 1. ……

新 朋 老 友 诚 相 待， 情 义 春 常 在。

学习与掌握

★运用民歌作为素材进行音乐创作是常见而有效的创作手法。

1. 《军民团结一家亲》的素材取自海南黎族民歌《五指山歌》

例4.3–3《五指山歌》

1=^{b}B $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

海南黎族民歌

2 1 2 | 5 – – | 2 1 2 | 5 – – |

五 指 山 （下） 五 条 河，

$\frac{2}{4}$ 1 3 | 2 1 | $\frac{3}{4}$ 3 2 1 3 2 | 5 – – | ……

你 知 哪 条 流 水 多 （啰）？

2. 《迎宾曲》的素材取自广东粤曲《荔枝颂》

例4.3–4《荔枝颂》

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{4}$

广东粤曲

廿 (3 3 3 6 5 6 7 6 6) 3 3 6 – | 1 3 3 1 | 1 3 5 | 6 6 5 3 5 6 |

卖 荔 枝！ 身 外 是 张 花 红 被， 轻 纱 笛 锦

4 3 2 | 2 5 0 4 | 3 2 1 | 2. 7 6 1 2 3 | 7 6 5 | 3 5 6 1 5 ……

玉 团 儿， 入 口 甘 美， 齿 颊 留 香 世 上 稀。 什 么 呀

3. 《好汉歌》的素材取自河南民歌《王大娘钉缸》

例4.3–5《好汉歌》（电视剧《水浒传》片尾曲）

1=♯C $\frac{4}{4}$

易 茗 词
赵季平 曲

豪迈、潇洒地

（独）大河向东流哇，天上的星星参北斗哇，

（伴）（哎嗨 嗨）参北斗哇，生死之交一碗酒哇。（独）说走咱就走哇，

你有我有全都有哇，（伴）（哎嗨 哎嗨）全都有哇，水里火里不回头哇。

（独）路见不平一声吼哇，该出手时就出手哇，风风火火闯九州哇。……

例4.3–6《王大娘钉缸》

1=F $\frac{2}{4}$

河南民歌

中速 活泼、风趣地

（领）挑子一担响叮当，（众）（呀儿哟 依个呀儿哟

呀儿哟 呀儿哟 依个呀儿哟）。（领）担上挑子走四方，

（众）（呀儿哟 依呀儿哟 呀儿哟 呀儿哟 依个呀儿哟）。

《好汉歌》采用河南民歌《王大娘钉缸》中有特点的音型和音调作为素材来进行创作，生动地表现了梁山好汉的豪迈气魄，充满浓郁的生活气息。

4. 歌曲《大中国》的素材取自不同地区

例4.3–7《大中国》

1=C $\frac{4}{4}$　　　　高　枫　词曲

A段

5. 6 5 6 i. 6 i | 3. 5 6 i 5 – |

我 们 都 有 一 个 家，名 字 叫 中 国，

5. 6 5 6 i. 6 i | 5. 6 i 3 2 – | ……

兄 弟 姐 妹 都 很 多，景 色 也 不 错。

B段

5 5 3 2 1 2 3 5 5 0 6 | i 2 3 2 i 6 5 – |

我 们 的 大 中 国 呀　好 大 的 一 个 家，

i i 0 6 5 i i 0 6 5 | 5 5 6 3 3 2 2 – | ……

经 过 （那 个）多 少 （那 个）风 吹 和 雨 打。

A段采用东北民歌《秧歌舞》的素材：

例4.3–8《秧歌舞》

1=♭E $\frac{2}{4}$　　　　东 北 民 歌
小　冉 填词

5. 6 5 6 | i 6 i | 5. i 6 5 | 3 2 3 | 3. 6 5 3 | 2 1 2 | ……

脸 上 抹 些 红 油 彩，身 上 系 着 大 飘 带，扭 扭 腰 杆 弯 弯 腿，

B段则采用江苏民歌《茉莉花》的素材：

例4.3–9《茉莉花》

1=C $\frac{2}{4}$　　　　江苏民歌

中速 优美地

3 2 3 5 6 5 i 6 | 5 3 5 6 | i 2 3 2 i 6 i | 5 – | ……

好 一 朵 茉 莉 花，好 一 朵 茉 莉 花，

实践与编创

（1）以广东民歌《惠阳渔歌》为素材编创一段歌曲（乐句数目不限）。

1=F $\frac{4}{4}$

辽阔、喜悦地

mp
3 6 5. 2 | 3 4 3 2 1 – | 2 3 5 7 6 7 5 | 2 – – – |
蓝 蓝 的 海 来 蓝 蓝 的 天，

mf
3 6 5. 2 | 3 4 3 2 1 – | 2. 7 6. 7 2 3 | 5 – – – |
天 边 飞 来 打 鱼 的 船。

mf
7 3 3 2 7 | 6 7 5 6. 0 | 7 3 2 7 | 6 7 5 6. 0 |
打 鱼 的 哥 哥 船 头 站， 打 鱼 不 怕 浪 滔 天。

3 6 5. 2 | 3 4 3 2 1 – | 2 2 3 5 7 2 6 1 | 5 – – – |
紧 拉 绳 （呀）快 收 网， 网 网 鱼 儿 装 满 仓。

f
5 – – 6 7 6 | 5 – – 3 | 2 – – 3 5 3 | 2 – – – | 3 6 5. 2 |
（啊 嘿 啰 哟 啊 哩 啰）， 紧 拉 绳

3 4 3 2 1 – | 2 2 3 5 6 i 6 5 | 5 – – 7 | 6. 5 6 5 6 i | 5 – – – ‖
快 收 网， 网 网 鱼 儿 装 满 仓， （哎 啊 嘿 啊 嘿 呵 啰）。

（2）自选熟悉的民歌素材创作一首歌曲。

探究与拓展

（1）收集并整理用民间素材创作的歌曲。

（2）思考民歌对歌曲创作的影响及其必要性。

音乐文档

★名家名曲

《荔枝颂》（红线女演唱），合唱《远方的客人请你留下来》（撒尼民歌，范禹词，麦丁编曲）。

★推荐书目

《中国民歌》（1—4册），文化部文学艺术研究院音乐研究所编，上海文艺出版社1980年版。

★作曲家

吴祖强（1927— ）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《燕子》《囚徒之歌》，弦乐合奏《二泉映月》，琵琶协奏曲《草原小姐妹》，舞剧音乐《鱼美人》《红色娘子军》（合作），清唱剧《在祖国大地上》，话剧音乐《复活》《詹天佑》等，著有《曲式与作品分析》。

杜鸣心（1928— ）

中国作曲家。主要作品有：舞剧《鱼美人》《红色娘子军》（合作），第一交响曲《长城》，交响音画《祖国的南海》《青年交响乐》，《第一小提琴协奏曲》，钢琴协奏曲《春之采》，歌曲《薪水是个大活宝》《军民团结一家亲》。

第 4 节　歌曲的前奏、尾奏与间奏

聆听与感知

歌曲中由人声演唱的部分是歌曲的主体。除此以外，在歌曲的开始、中间、结束的地方由器乐演奏的部分，即歌曲的前奏、间奏及尾奏，是歌曲的从属部分，它们对音乐的表现也起着重要的作用。

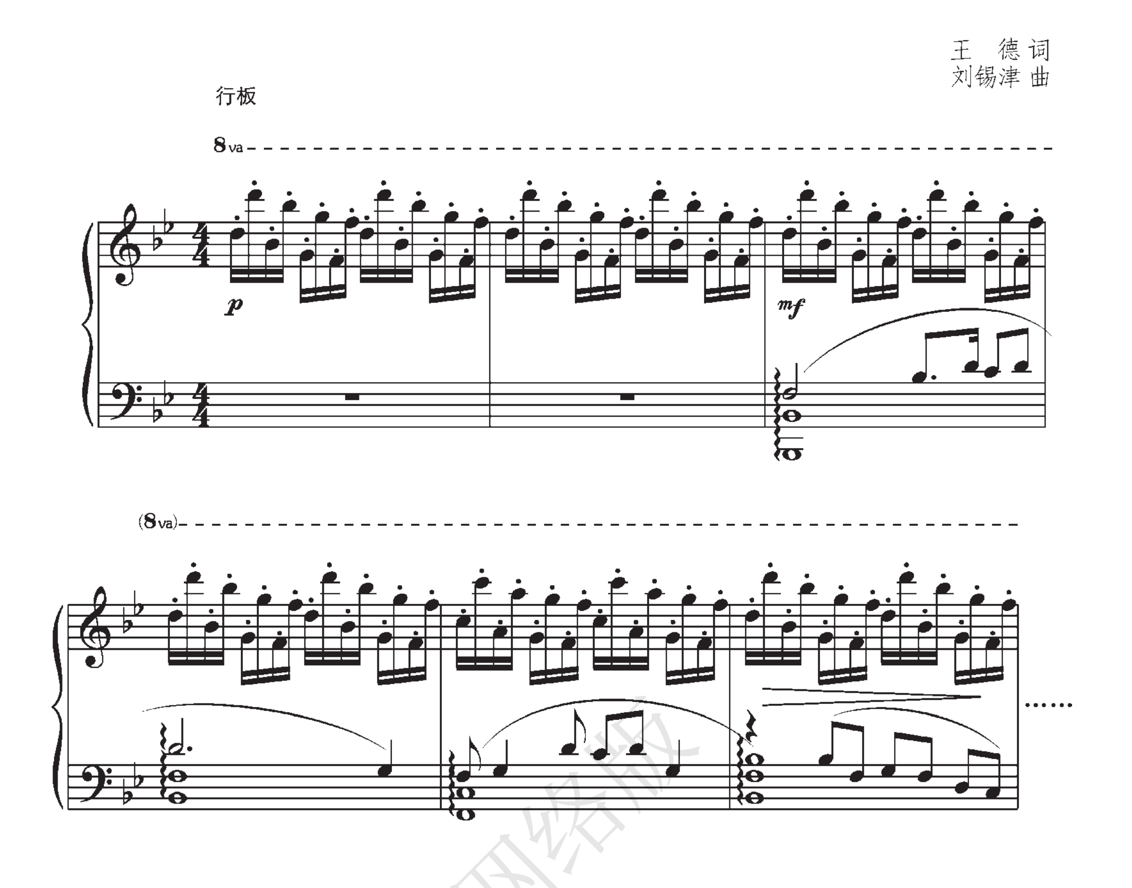
一、前奏

例4.4–1《我爱你，中国》

此例的前奏采用主题动机写作而成。

例4.4–2《我爱你，塞北的雪》

此例的前奏起到了渲染情绪、描述意境的作用。

二、间奏

例4.4–3《教我如何不想他》

此例的间奏补充和加强了前面的旋律，形成一定的终止，音乐情绪得到了深化。

例4.4–4《唱支山歌给党听》

此例的间奏转换了速度和音乐情绪。

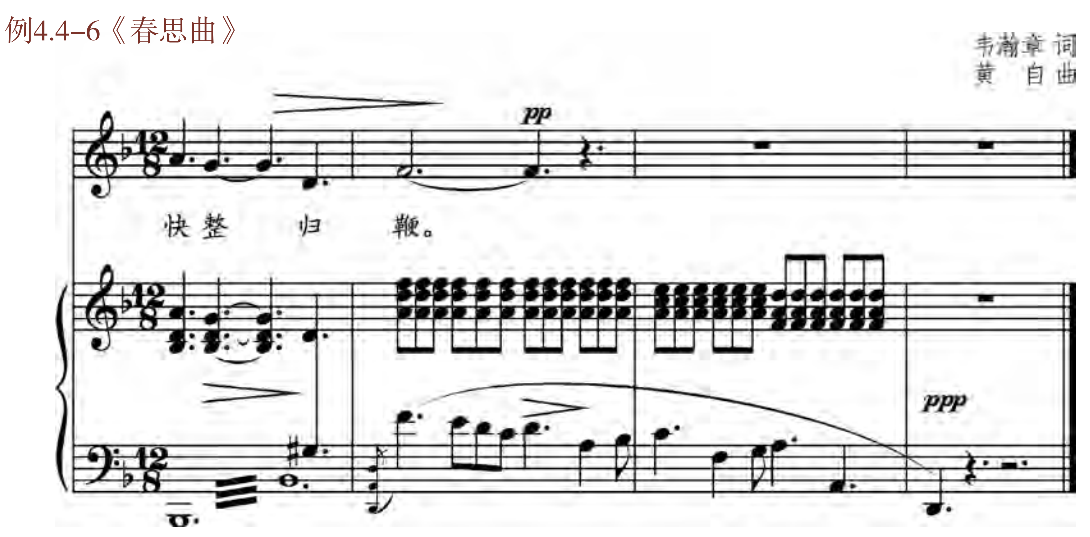
三、尾奏

例4.4–5《吐鲁番的葡萄熟了》

此例的尾声是在歌曲出现终止长音时，仍采用手鼓节奏音型作为背景持续进行，力度逐渐变弱直至结束。

例4.4–6《春思曲》

此例的尾声再次出现主题句的旋律，将歌曲的情绪和意境做了进一步的深化。

实践与编创

（1）为自己的习作编写前奏、间奏或尾奏；为同学的习作编创前奏。

（2）创作校歌歌词，用“分节歌—副歌”的结构谱曲，并加上前奏。

探究与拓展

（1）对比手法的运用给音乐表现带来什么样的作用？

（2）谈谈前奏、间奏及尾奏对歌曲音乐内容表现的作用。

音乐文档

★名家名曲

《大宅门》（赵季平曲），管弦乐《匈牙利舞曲》（［德］勃拉姆斯曲）。

★推荐书目

《歌曲写作读本》，苏夏著，中央音乐学院出版社2006年版。

★作曲家

郑秋枫（1931—　）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《我爱你，中国》《帕米尔，我的家乡多么美》《蓝精灵之歌》，舞剧《五朵红云》《珠海渔女》，电影音乐《海外赤子》，管弦乐《大地回春》。

勃拉姆斯（1833—1897）

德国作曲家。主要作品有：《第四交响曲》、《第二钢琴协奏曲》、《小提琴协奏曲》、《匈牙利舞曲》、《狂想曲》（3首）等。

第 5 节　歌曲创作流程

聆听与感知

例4.5-1《我的祖国》

1=F $\frac{4}{4}$

乔　羽　词
刘　炽　曲

稍慢　优美、亲切地

mf

1 2 6 5 5. 6 | 3 5 i 6 5 - | 5 6 5 3 2 3 |

一 条 大 河 　 波 浪 宽， 　 风 吹 稻 花

5 3 6 1 2 - | 2 5 3 1 6 5 6 | 2 6 5 6 3. 2 | ……

香 两 岸， 　 我 家 就 在 　 岸 上 住，

学习与掌握

创作一首好的歌曲作品往往需要经历以下几个阶段：

一、选词

好的歌词除了具有音乐性和歌唱性之外，还应当具备主题突出、形象鲜明、节奏清晰和通俗易懂等特点。

我 的 祖 国　　乔　羽 词

一条大河波浪宽，
风吹稻花香两岸。
我家就在岸上住，
听惯了艄公的号子，
看惯了船上的白帆。
这是美丽的祖国，
是我生长的地方，
在这片辽阔的土地上，
到处都有明媚的风光。

姑娘好像花儿一样，
小伙心胸多宽广。
为了开辟新天地，
唤醒了沉睡的高山，
让那河流改变了模样。
这是英雄的祖国，
是我生长的地方，
在这片古老的土地上，
到处都有青春的力量。

好山好水好地方，
条条大路都宽畅。
朋友来了有好酒，
若是那豺狼来了，
迎接它的有猎枪。
这是强大的祖国，
是我生长的地方，
在这片温暖的土地上，
到处都有和平的阳光。

这首词在主题形象、语言节奏或通俗易懂等方面都具备了好歌词的特点。

二、整体构思

在谱曲之前，应对所选的歌词进行仔细通览，确定音乐风格、体裁、演唱形式和曲式结构。

例如《我的祖国》一词是对祖国的赞美和颂扬，因此歌曲创作定位为颂歌性质。歌词虽分为三大段，但每段写法近似，都包含两层意思：前四句是对祖国山水人物的描写，后四句是对祖国的赞美和歌颂。因此，歌曲的曲式结构设计为二段体，用“分节歌”和类似“副歌”的写法创作。两段采用不同的情绪来表现音乐：第一段抒情而优美，采用歌谣体的写法；第二段则热情豪放，采用进行曲的写法。在演唱形式上，两段也有不同的处理：第一段由女声领唱，第二段采用混声合唱。歌曲的两段形成较强烈的对比，很好地表现了歌词内容，词曲融为一体。

三、主题的锤炼

★一个好的主题应当是：音乐形象准确，主题音调精练，音乐流畅易记。

例4.5–2《让我们荡起双桨》

1=C $\frac{2}{4}$

乔　羽　词
刘　炽　曲

0 6 1 2 | 3· 5 | 3 1 2 | 6 – | ……

让 我 们 荡 起 双 桨，

此例的主题采用抒情的羽调式，由弱位起唱，旋律成弧形，犹如碧波荡漾的湖水，主题形象生动，节奏精练，音调优美流畅。如采用以下写法，就会相差甚远：

（1）6 1 2 | 3 5 | 3 1 2 | 6 | ……

让 我 们 荡 起 双 桨，

以上虽保留了原音调，但由于节奏处理呆板无趣，不能准确描绘歌词包含的音乐内容。

（2）0 6 7 1 | 2· 4 | 2 1 7 | 6 – | ……

让 我 们 荡 起 双 桨，

以上虽保留了原有节奏，但调式选择不当，音乐听起来既不优美又不流畅。

四、修改

当选到一首好歌词后，往往会产生创作的欲望，并可能一气呵成。但一个作品总是要经过修改，甚至多次修改才能获得成功。通常的做法是写完一个作品后，将其搁放几天再审看和咏唱，就会发现新的不足之处。经过这样不断修改之后，作品质量会得到不断提高。

试对创作歌曲《阳光·少年》进行修改加工。

例4.5–3《阳光·少年》（原稿）

1=F $\frac{2}{4}$

龙清江　词

5 – | 3 – | 2· 1 2 3 | 5 – | 1 1 5 | 1 2 |

阳 光 推 开 了 窗， 和 我 们 一 起

3 3 1 3 4 | 5 – | 5 3 3 | 3 1 | 2· 1 2 3 | 5 – |

走 进 课 堂。 听 我 们 书 声 书 声 琅 琅，

5 3 3 | 5 3 | 2. 1 2 3 | 1 – | 1 – |
听 我 们 欢 声 欢 声 歌 唱。 我

6. 6 | 4 4 3 4 6 | 5 – | 3 3 5 | 3 1 |
们 是 幸 福 的 少 年， 沐 浴 着 春 风

2 2 1 2 3 | 2 – | 1 – | 6. 6 | 4 4 3 4 6 |
沐 浴 着 阳 光。 我 们 是 幸 福 的 少

5 – | 5 5 3 | 4 2 | 3 3 5 6 2 | 1 – ‖
年， 沐 浴 着 春 风 沐 浴 着 阳 光。

对原稿进行以下加工和修改：

（1）调整主题节奏和音高，增强音乐的动感。

（2）适当扩展B段（第二段）中旋律的音程关系，使结束句的高音适当延迟，以增强音乐的表现幅度。

（3）给歌曲加上前奏。

例4.5–4《阳光·少年》（修改稿）

1=F $\frac{2}{4}$

(1 – | 6. 6 | 4. 3 4 5 | 6 – | i 5 3 | 4 2 | 3. 5 6 2 | 1 –) |

5 – | 3 – | 2. 1 2 3 | 2 5 | 1 1 5 | 1 2 |
阳 光 推 开 了 窗， 和 我 们 一 起

3 3 1 3 4 | 5 – | 5 3 3 | 3 1 | 2. 1 2 3 | 2 6 |
走 进 课 堂。 听 我 们 书 声 书 声 琅 琅，

5 3 3 | 5 3 | 2. 1 2 3 | 1 – | 1 – |
听 我 们 欢 声 欢 声 歌 唱。 我

6. 6 | 4 4 3 4 6 | 5 – | 5 3 5 | 3 1 |
们 是 幸 福 的 少 年， 沐 浴 着 春 风

2 2 1 2 3 | 2 - | 1 - | 6· 6 | 4 4 3 4 5 |
沐 浴 着 阳 光。 我 们 是 幸 福 的 少

6 - | 6 5 3 | 4 2 | 3 3 5 6 2 | 1 - ‖
年， 沐 浴 着 春 风 沐 浴 着 阳 光。

对原稿修改加工后，歌曲无论是流畅性还是音乐表现上都得到了较大的改善。

五、作品试唱

当作品修改完毕，还不是创作的最终完成，必须通过试唱来检验作品的演唱效果。

六、互相评价，进一步修改

听完作品的演唱效果后，听取同学们的评价，对不完善的地方做进一步的修改，只有这样，创作的质量和水平才能不断得到提高。

实践与编创

（1）选词或自己作词，按合适的体裁创作歌曲，主体完成后进行修改和加工，加入前奏等歌曲的附属部分。

（2）组织班级歌曲创作音乐会，展示每位同学的作品。

探究与拓展

（1）对班级歌曲创作音乐会进行作品编创经验的交流。

（2）对班级歌曲创作音乐会上其他同学的作品进行评价。

音乐文档

★名家名曲

《那就是我》（谷建芬曲）。

★推荐书目

《歌曲写作教程》，樊祖荫著，人民音乐出版社2006年版。

★作曲家

谷建芬（1935—　）

中国作曲家。主要作品有：歌曲《滚滚长江东逝水》《歌声与微笑》《妈妈的吻》《绿叶对根的情意》《那就是我》《思念》《采蘑菇的小姑娘》等。

穆索尔斯基（1839—1881）

俄罗斯作曲家。主要作品有：歌曲《跳蚤之歌》《老乞丐之歌》，歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》，交响音画《荒山之夜》，钢琴组曲《图画展览会》。

第五单元

和声的魅力

第 1 节　音乐的和声（上）

聆听与感知

例5.1–1《六月·船歌》（选段）

［俄］柴可夫斯基 曲

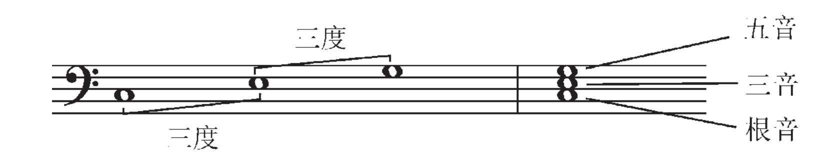

学习与掌握

一、主调音乐中的和弦

在调性音乐中，三个或三个以上的乐音，按照特定的音程关系结合起来构成和弦。由三个音用三度叠置构成的和弦便成为三和弦。

例5.1–2　三和弦

在大、小调式音阶的各级上，都可组成一个三和弦。它们的名称分别是：主和弦、上主音和弦、中音和弦、下属和弦、属和弦、下中音和弦及导和弦。通常用罗马数字 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ 作为标记。

例5.1–3　C自然大调、a和声小调各级三和弦

二、大、小调的正三和弦

1. 概述

在大、小调音阶的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级上构成的主和弦、下属和弦和属和弦，称为正三和弦。

例5.1–4 C大调正三和弦

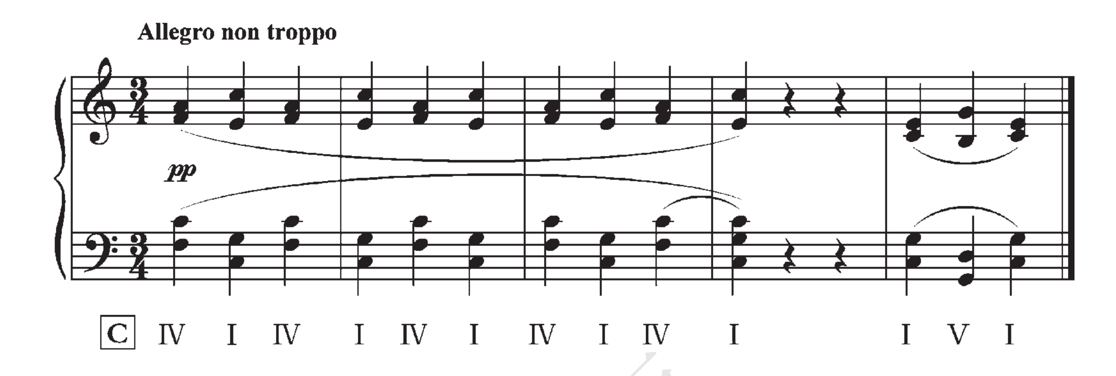
例 5.1–5 a和声小调正三和弦

2．实例示范

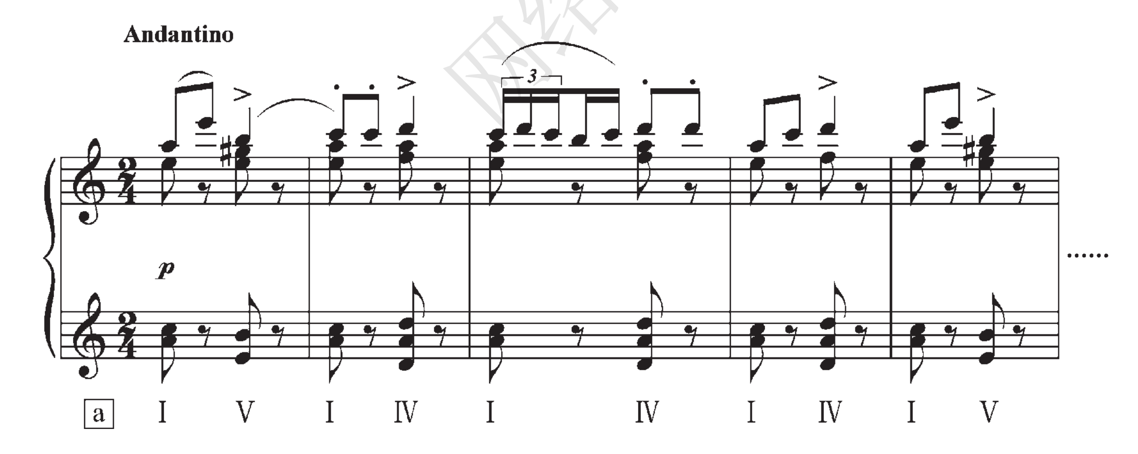
例5.1–6《玛祖卡》（选段）

［波兰］肖　邦 曲

例 5.1–7《俄罗斯舞曲》（选段）

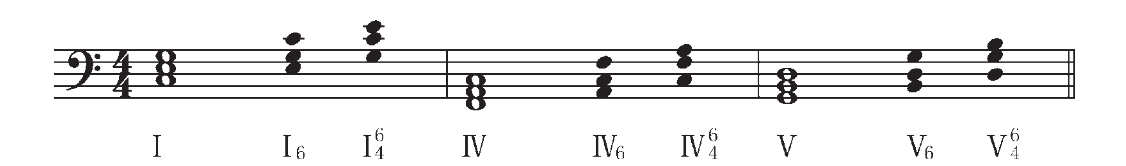
［俄］柴可夫斯基 曲

3．和弦转位

以和弦的三音和五音作为低音时，可构成和弦的转位，分别为六和弦和四六和弦。

例5.1–8 C大调正三和弦及其转位

4. 和弦的连接

（1）手拉手：和弦连接时，如果有相同的音，应尽量放在同一个声部“手拉手”。

（2）靠近走：和弦连接时，各个声部都应尽量“靠近走”。

例5.1–9 C大调的正三和弦连接

5. 和声功能

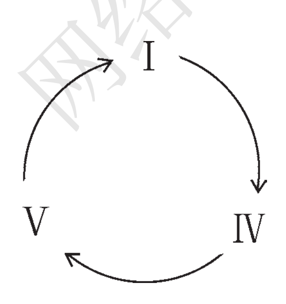
和声功能指音或和弦在调式中的作用及其相互关系。在调式和声中，和弦可分为三种功能：主功能（T）、属功能（D）和下属功能（S），而正三和弦则分别是这三种功能的代表：T–I、S–Ⅳ、D–Ⅴ。主功能最稳定，属功能和下属功能不稳定，由此形成以下三种和声进行方式：

正格进行：Ⅰ–Ⅴ–Ⅰ

变格进行：Ⅰ–Ⅳ–Ⅰ

完全进行：Ⅰ–Ⅳ–Ⅴ–Ⅰ

例5.1–10和声功能圈

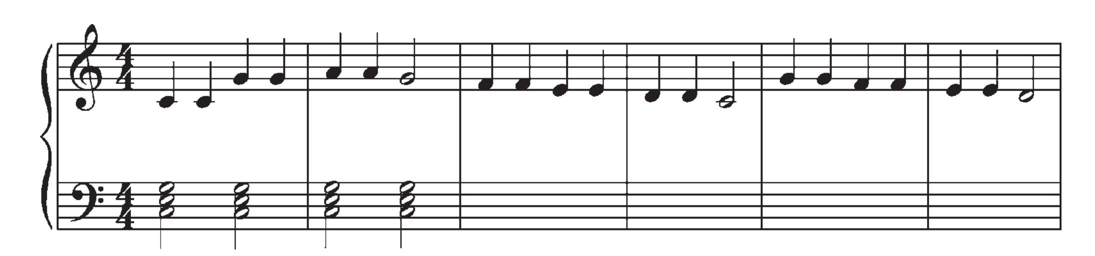

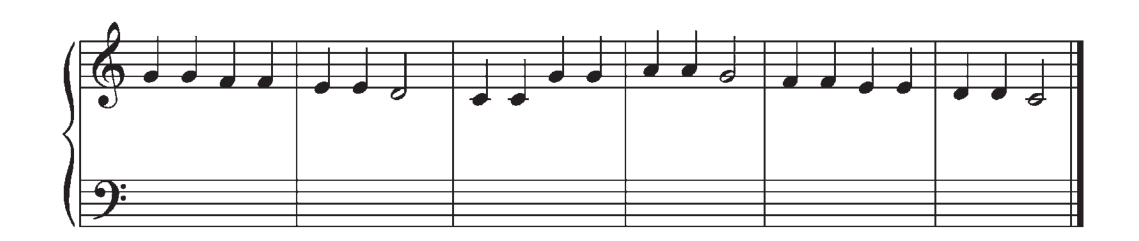

实践与编创

（1）在五线谱上分别写出G大调和F大调的正三和弦，并进行转位。

（2）按例5.1–9的三和弦连接方式为旋律配和声。

（3）尝试用正三和弦为自己或同学编创的旋律编配和声。

探究与拓展

（1）什么是单声音乐，什么是多声音乐？

（2）大调与小调的Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ级和弦在音响上有何不同？

音乐文档

★名家名曲

《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》（桑桐曲），合唱与管弦乐队《安魂曲》（［法］福莱曲）。

★推荐书目

《和声学》，［苏联］斯波索宾等著，人民音乐出版社2000年版。

★作曲家

桑桐（1923—2011）

中国作曲家、音乐教育家。主要作品有：歌曲《天下黄河十八弯》，大提琴曲《幻想曲》，钢琴曲《在那遥远的地方》《内蒙古民歌主题钢琴小曲七首》等，专著《和声学专题六讲》《和声的理论与应用》等。

福莱（1845—1924）

法国作曲家。主要作品有：合唱与管弦乐队《安魂曲》，钢琴与管弦乐队《叙事曲》，管弦乐组曲《贝利亚斯与梅丽桑德》。

第 2 节　音乐的和声（下）

聆听与感知

例5.2–1《夜曲》Op.9 No.2（选段）

学习与掌握

一、终止式

一首完整的乐曲，常常由若干乐段组成。乐段的内部又可分乐句、乐节、动机等。终止式是乐曲中用在乐句、乐段及全曲曲终时的和声进行，是能使多声部音乐形成乐句、乐段的和声语汇。

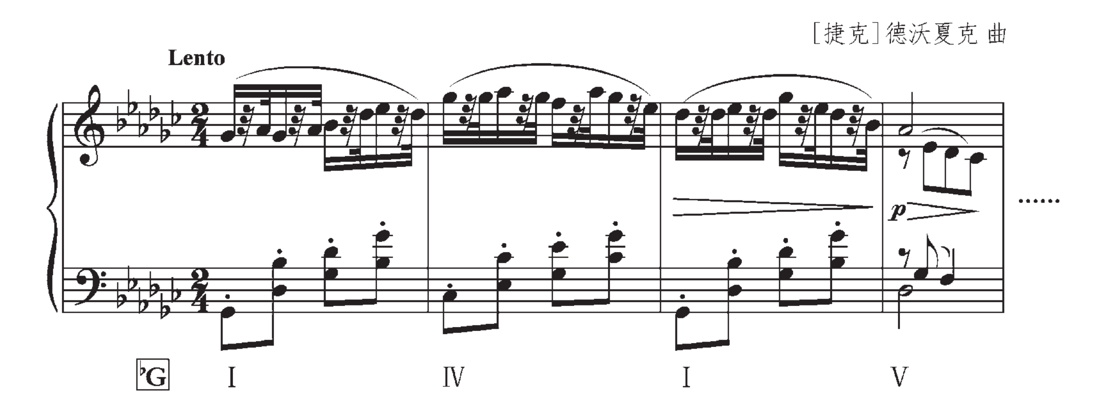
1. 半终止

半终止是用不稳定功能和弦（D或S）结尾的终止。

半终止可分为：正格半终止、变格半终止。

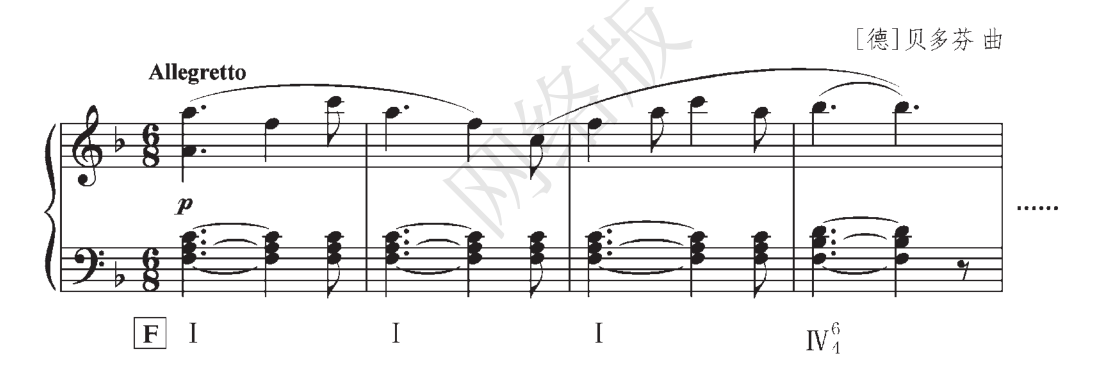
（1）正格半终止：以属和弦V级作为半终止。

例5.2–2《幽默曲》（选段）

（2）变格半终止：以下属和弦IV级作为半终止。

例5.2–3《第六交响曲》（选段）

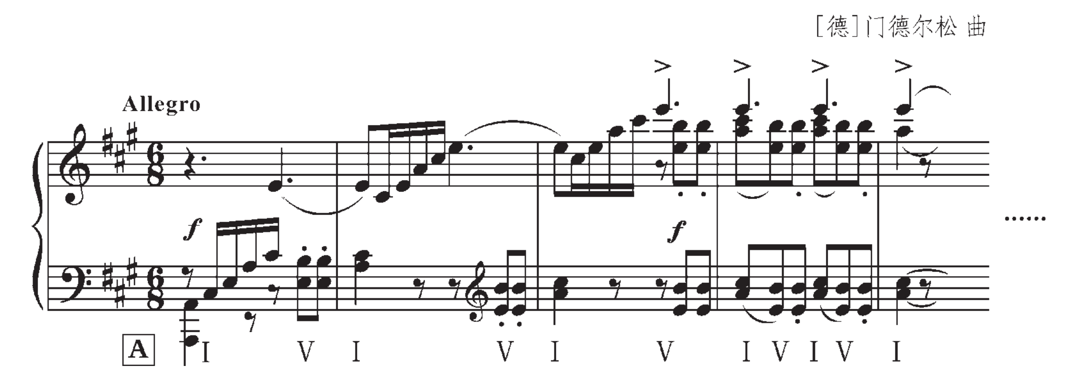
2. 全终止

全终止指乐段终止，用具有稳定功能的和弦作为段落或者全曲结束的终止式。

全终止可分为：正格终止、变格终止和复式终止。

（1）正格终止：以Ⅴ—Ⅰ的和声语汇作为终止。

例5.2–4《猎歌》（选段）

（2）变格终止：以Ⅳ—Ⅰ的和声语汇作为终止。

例5.2–5《第二交响曲》（选段）

（3）复式终止：以Ⅳ—Ⅴ—Ⅰ的和声语汇作为终止。

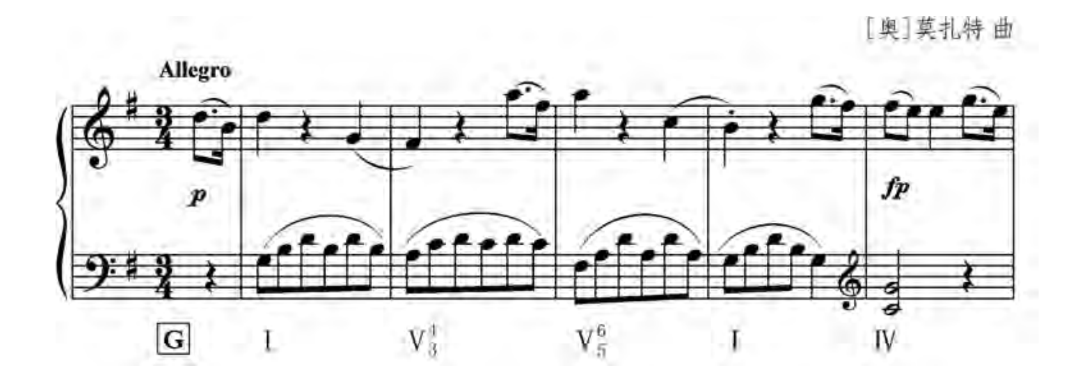
例5.2–6《变奏曲》（选段）

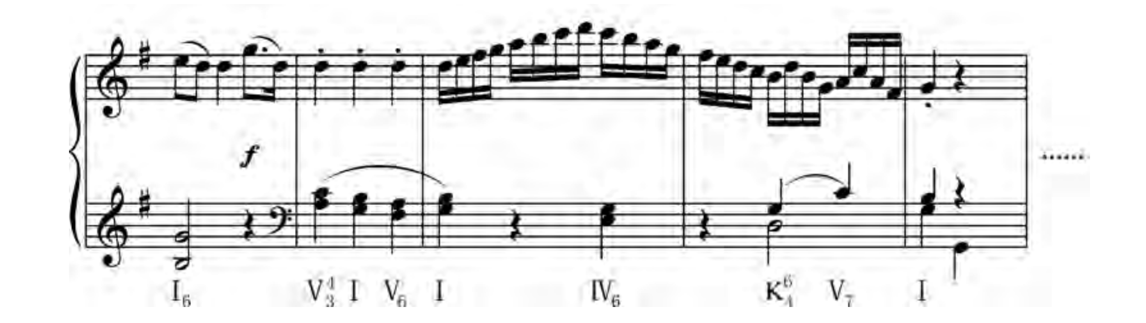

3．终止四六和弦

终止四六和弦用于终止式（包括半终止、全终止）中的主和弦第二转位。它的特定标记是“K_4^6”。

例5.2–7《G大调第五钢琴奏鸣曲》（选段）

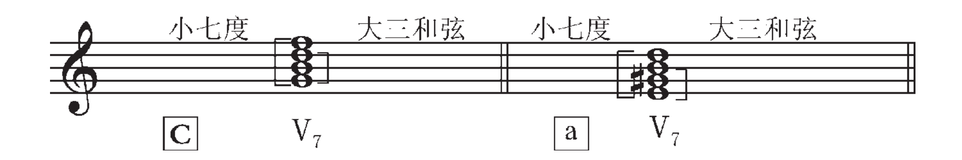

二、属七和弦

属七和弦是在V级三和弦的基础上再加一个三度音，这个音与根音构成七度音程，同时也是和弦的七音。在和弦结构上，大调与和声小调的属七和弦都是大小七和弦。

例5.2–8 C大调与a和声小调的属七和弦

1. 属七和弦的原位与转位

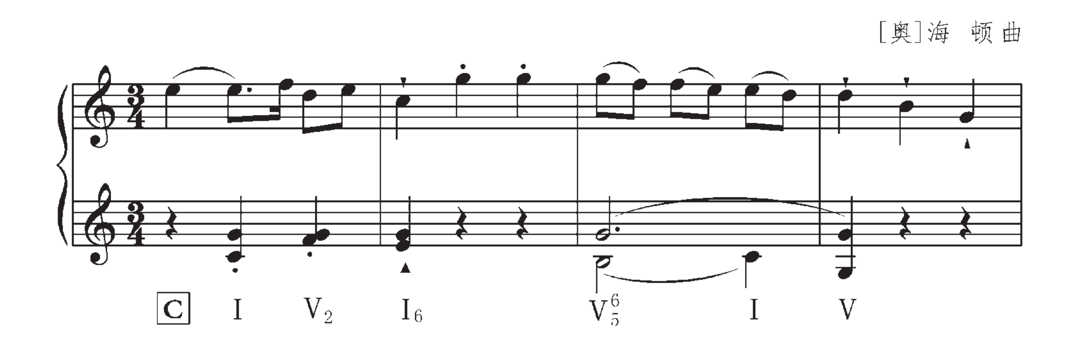
以根音为低音是原位；以三音为低音是第一转位，称为五六和弦；以五音为低音是第二转位，称为三四和弦；以七音为低音是第三转位，称为二和弦。

例5.2–9 C大调属七和弦的原位与转位

2. 属七和弦的应用

例5.2–10《C大调第三十五钢琴奏鸣曲》（选段）

实践与编创

（1）分析下面谱例，并用相对应的罗马级数标记和弦。

（2）用罗马数字标记，为以下旋律编配和声（编配提示：每一小节配一个或两个和弦）。

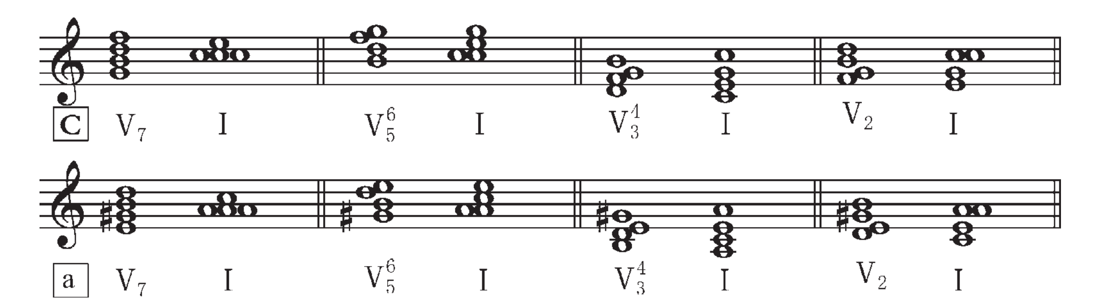

探究与拓展

（1）为什么属七和弦是不协和和弦？

（2）属七和弦的解决：解决到主和弦。七音级进下行；五音级进下行；三音一般级进上行，如在内声部也可以三度下行；根音在上方声部则保持，在低声部则进行到调式的主音。

C大调和a和声小调的属七和弦解决

音乐文档

★名家名曲

《G大调第五钢琴奏鸣曲》（［奥］莫扎特曲）。

★推荐书目

《和声的理论与应用》，桑桐著，上海音乐出版社2001年版。

★作曲家

高为杰（1938—　）

中国作曲家。主要作品有：民族管弦乐《蜀宫夜宴》（合作），双二胡与管弦乐队《白马印象》，民乐室内乐《韶Ⅰ》《韶Ⅱ》，舞剧音乐《原野》，笛子与管弦乐队《别梦》，竹笛与长笛《缘梦》，中提琴与管弦乐队《玄梦》，打击乐与管弦乐队《远梦》等。

海顿（1732—1809）

奥地利作曲家，维也纳古典乐派的奠基人。海顿是一位多产的作曲家，作品涉及的范围十分广泛，最有代表性的作品有：《惊愕交响曲》《告别交响曲》《时钟交响曲》，清唱剧《创世纪》和《皇帝四重奏》等。

第3节　为歌曲配伴奏

聆听与感知

例5.3-1 《小夜曲》（d小调）

［奥］列露斯塔普 词
舒　伯　特 曲
邓 映 易 译配

学习与掌握

一、编配和声

例5.3-2《踏雪寻梅》（E大调）

刘雪庵 词
黄　自 曲

（1）通常一个小节只配一个和弦，复拍子一个小节可配两个和弦。也可连续几个小节只配一个和弦，终止前根据音乐的需要，小节的和弦数可适当增加。

（2）配和弦应遵循“强、长、多”的原则，即根据一个小节的“强音、长音、出现得多的音”来选择配哪个和弦。

（3）歌曲的开头和结尾一般用Ⅰ级和弦。

（4）终止式一般用“Ⅴ—Ⅰ”的和声进行。

二、编配伴奏音型

1. 柱式和弦伴奏音型

例5.3–3《瑶族舞曲》（a羽调式）

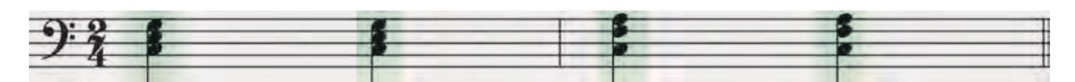
刘铁山、茅 沅 曲

此例采用柱式和弦伴奏音型，音乐形象简洁、明快，有很强的节奏感。

★柱式和弦伴奏音型具有“团”状色彩。

例5.3–4（C大调）

2. 带远距离低音的和弦式伴奏音型

例5.3–5《友谊地久天长》（G大调）

此例运用的伴奏音型使音乐形象深沉、宽厚。

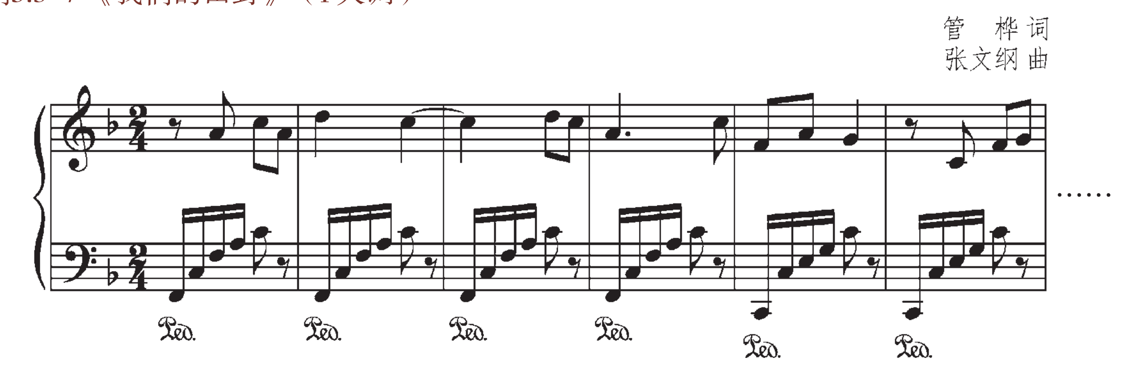
★带远距离低音的和弦式伴奏音型具有“面”状色彩。

例5.3–6（C大调）

3. 琶音式伴奏音型

例5.3–7《我们的田野》（F大调）

此例采用了琶音式伴奏音型，音乐有很强的抒情性。

★琶音式伴奏音型具有“线”状色彩。

例5.3–8（F大调）

4. 带近距离低音的半分解和弦式伴奏音型

例5.3–9《铃儿响丁当》（G大调）

[美]彼尔彭特 曲
寒　　叶 改编

此例采用的伴奏音型使音乐有很强的动感和趣味性。

★半分解和弦式伴奏音型具有“点”状色彩。

例5.3–10（C大调）

实践与编创

（1）将自己编创的歌曲或旋律配上伴奏，并尝试自弹自唱。

（2）试为其他同学创作的歌曲编配和声及伴奏，然后与之进行交流和比较。

探究与拓展

（1）和声的配置对歌曲的表现有什么样的作用？

（2）思考课中的伴奏音型分别代表了什么样的音乐形象？

音乐文档

★名家名曲

五重奏《禅》（周龙曲），器乐合奏《渔歌》（周文中曲）。

★推荐书目

《和声学基础教程》，谢功成、童忠良等著，人民音乐出版社2009年版。

★作曲家

丁善德（1911—1995）

中国作曲家、音乐教育家。主要作品有：大型器乐曲《长征交响曲》《新中国交响组曲》，大合唱《黄浦江颂》，钢琴组曲《快乐的节日》等。

门德尔松（1809—1847）

德国作曲家，德国浪漫乐派最具代表性的人物之一。主要作品有：序曲《仲夏夜之梦》《芬格尔山洞序曲》，交响乐《意大利交响曲》《苏格兰交响曲》，《e小调小提琴协奏曲》，钢琴独奏曲集《无词歌》，歌曲《乘着歌声的翅膀》等。

第 4 节　即兴为歌曲伴奏

聆听与感知

例5.4–1《我爱这土地》（正谱伴奏）

例5.4-2《我爱这土地》（即兴伴奏）

一、歌曲分析

在为歌曲即兴伴奏之前应当分析歌曲。

1. 标记和弦

根据和声进行的基本原则给歌曲选择适当的和弦，在旋律上方采用字母标记法标记，或在旋律下方用音级标记法标记，如下：

例5.4–3《西风的话》

1=F $\frac{4}{4}$

中速 歌唱地

廖辅叔 词
黄　自 曲

F mp　　　　C　C7　　F　　　　　Dm
5 5 5 1 3 5 | 5 – 4 – | 3 3 3 2 1 7 | 6 – – 0 |
去 年 我　　回　去，你 们 刚 穿 新 棉 袍。
I　　　　　V　V7　I　　　　　VI

♭B　　　　C　　　　　　　F
6 6 6 7 1 2 | 2 – 5 – | 5 5 6 7 1 2 | 3 – – 0 |
今 年 我 来 看 你　们，你 们 变 胖 又 变 高。
IV　　　　V　　　　　　　I

F f　　　　Dm　　♭B　　　　C
5 5 6 5 4 3 | 3 – 6 – | 4 4 3 2 3 5 | 2 – – 0 |
你 们 可　　记　得，池 里 荷 花 变 莲 蓬？
I　　　　　VI　　IV　　　　V

F　C　　　F　Gm　F/C　C7　　F
1 1 1 7 6 5 | 5 – 4 – | 5 5 5 4 3 2 | 1 – – 0 ‖
花 少 不 愁 没 颜　色，我 把 树 叶 都 染 红。
I　V　　　I　II　K_4^6　V7　　I

2. 分析歌曲的内容、情绪和风格，选择伴奏音型的类型

★注意伴奏音型的合理、精致，使伴奏更贴切，与歌唱部分融为一体。

例5.4–4《小拜年》（D徵调式）

例5.4–5 伴奏音型选用：

3．分析歌曲的曲式结构，根据各乐段的音乐特点选择伴奏音型

《故乡的亲人》（见例4.1–2）

例5.4–6 第一段伴奏音型选用：

例5.4–7 第二段伴奏音型选用：

4．分析歌曲的高潮部分，选择恰当的伴奏音型，渲染高潮

例5.4–8《今天是你的生日》

此例通过创造性（如变化、综合等）地应用音型，使伴奏更贴切，与歌唱部分融为一体。

二、学习《快乐的节日》的钢琴伴奏

（1）第一段：柱式和弦音型的一种变化应用。用无旋律伴奏，左手弹低音，右手弹和弦；弹奏半拍、休止半拍，显得轻快、活泼。这种编创很好地表现了“行进的节奏、跳进的曲调”的音乐特点。

例5.4–9（F大调）

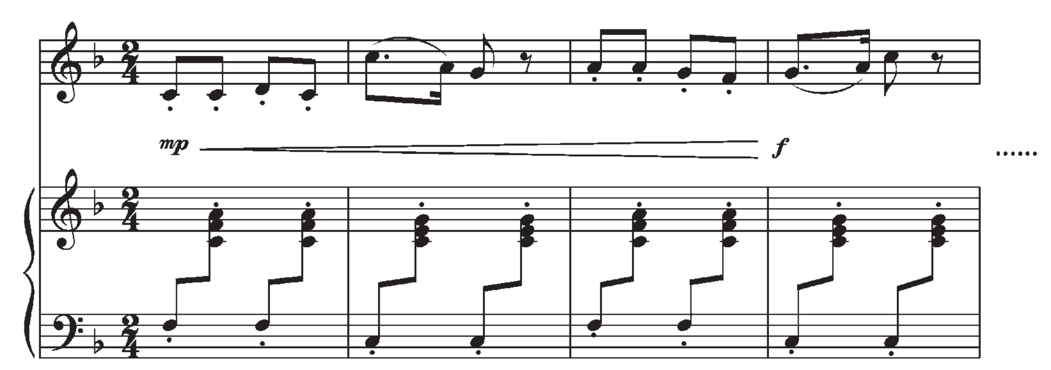
（2）第二段：柱式和弦音型和琶音音型的综合应用。左手在低音区弹奏柱式和弦后，右手弹奏弱的短琶音上下行。通过音区、强弱的交替和琶音的迂回，很好地表现了“舞蹈性抒情”的音乐特点。

例5.4–10

（3）第三段：半分解和弦式伴奏音型的运用。左手弹奏低音，右手弹奏后半拍的和弦，力度在两小节之内由 *mp* 很快渐强到 ***f***，把歌曲推向了分外热烈而活跃的高潮。

例5.4–11

三、即兴伴奏编配的注意事项

（1）注意音型使用的恰当与合理。

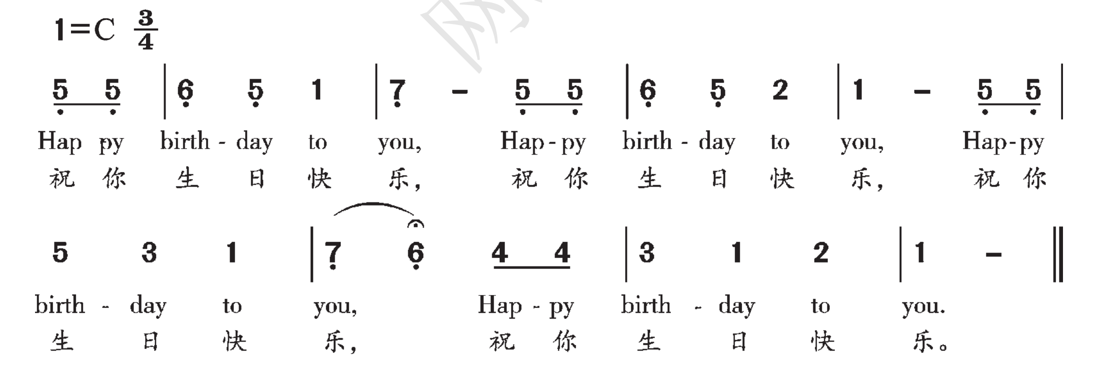
（2）注意音型进行方向的规律。

（3）和声尽量简洁，以正三和弦为主。

（4）一般以编配好的结束句作为前奏和间奏（可高八度弹奏）。

实践与编创

（1）为《生日歌》配弹即兴伴奏。

（2）为自己或同学创作的歌曲配弹即兴伴奏。

探究与拓展

（1）同学之间互相探讨即兴伴奏时和声配置的一般规律。

（2）思考伴奏音型对歌曲风格的影响。

音乐文档

★名家名曲

《爱上你的眼眸》（［美］鲍勃·高迪奥曲，［美］鲍勃·克利维词），《光辉岁月》（专辑）（*Beyond*乐队），《唐朝》（专辑）（唐朝乐队）。

★推荐书目

《钢琴即兴伴奏基础教程》，泰尔主编，中央广播电视大学出版社2007年版。

★作曲家

周文中（1923— ）

美籍华裔作曲家。主要作品有：为管弦乐队而作的《花落知多少》，为木管乐队而作的《御风》，室内乐《渔歌》，钢琴独奏《阳关三叠》，清唱剧《思凡》等。

周龙（1953— ）

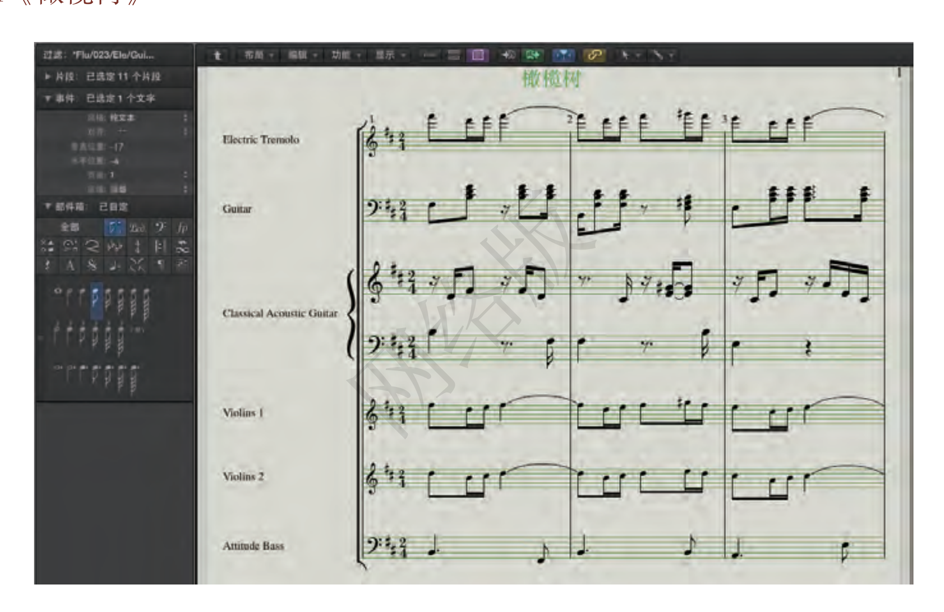
中国旅美作曲家。主要作品有《空谷流水》《琴曲》《太阳的话》《箜篌引》《霸王卸甲》《白蛇传》等。

第 5 节　用小乐队为歌曲编配伴奏

聆听与感知

例5.5–1《橄榄树》

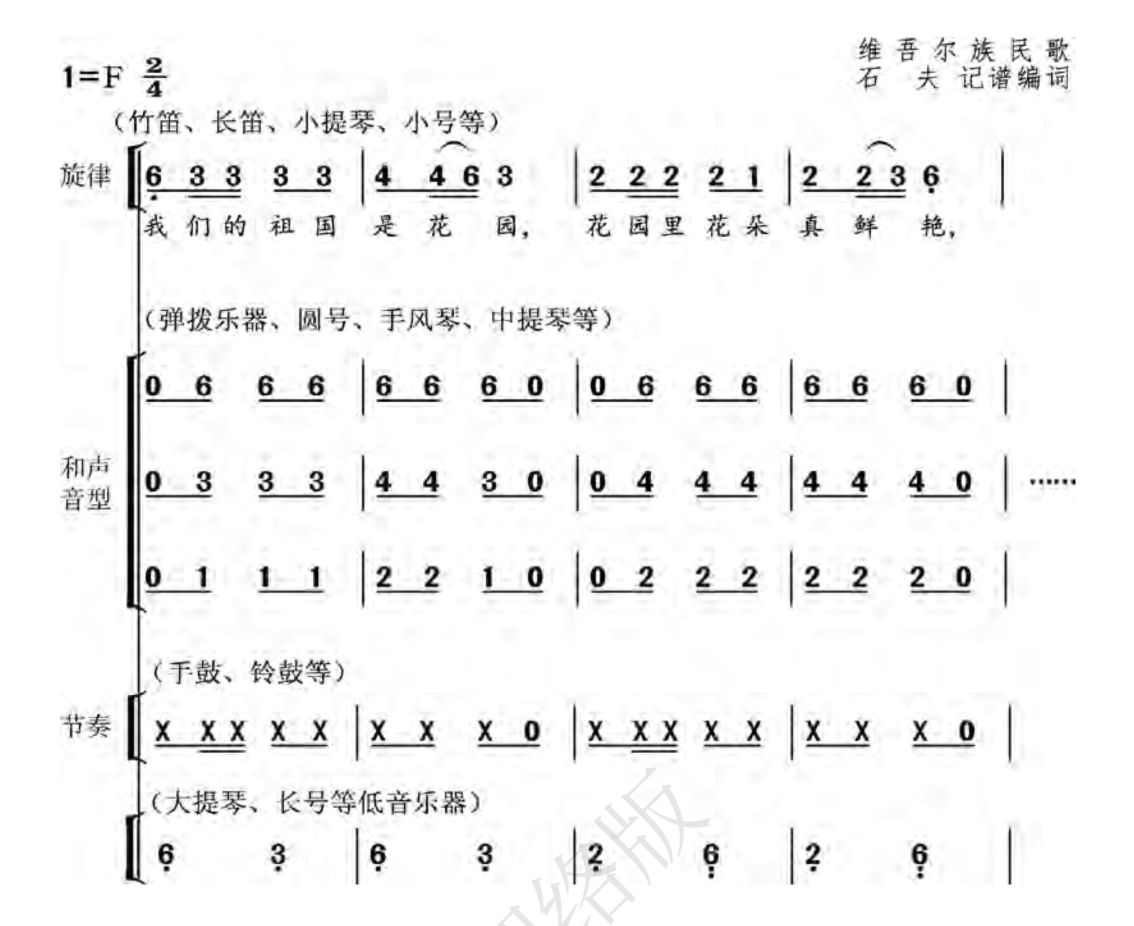

学习与掌握

歌曲的小乐队伴奏编配在乐器确定的情况下，可为每个乐器声部编写确定的音乐内容。如例5.5–1《橄榄树》。

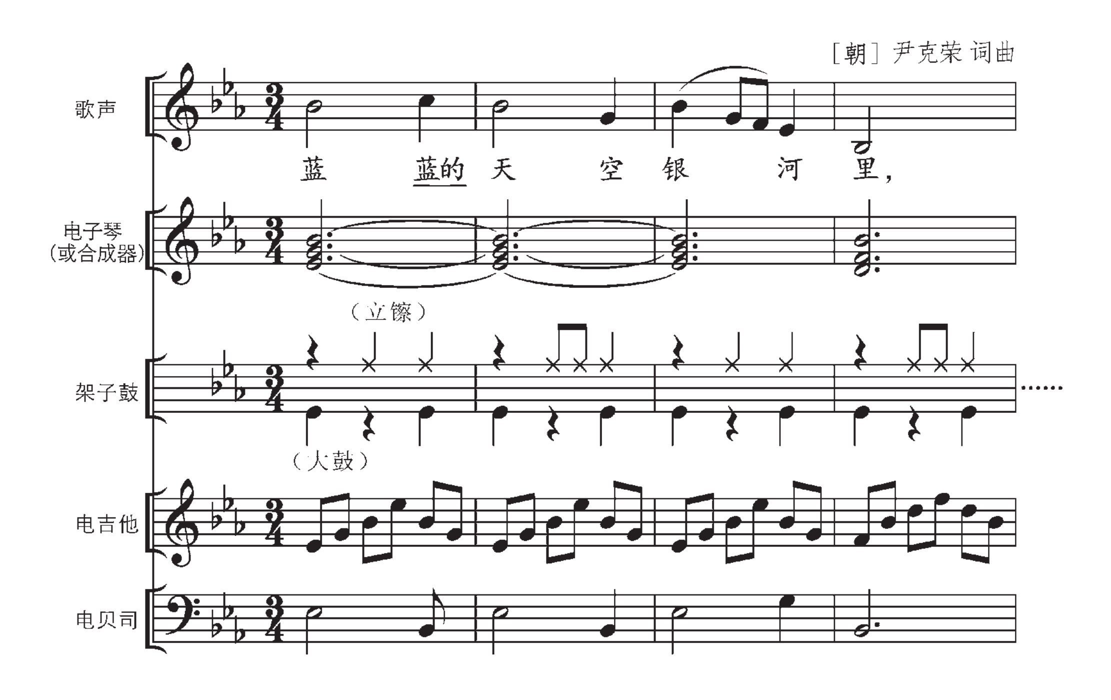
1. 如果乐队的乐器不确定，可按“旋律 + 和声（伴奏织体）+ 节奏 + 低音”的方式来作歌曲伴奏的编配

例5.5–2《娃哈哈》

2. 小型电声乐队编配

例5.5–3《小白船》

实践与编创

（1）按“旋律 + 和声（伴奏织体）+ 节奏 + 低音”的方式为歌曲《新年好》（英国儿歌）做歌曲伴奏的编配：

（2）试按学校现有的乐器为自己或同学创作的歌曲编配小乐队伴奏。

探究与拓展

（1）比较小乐队伴奏和单个伴奏乐器在实际音乐活动中的利弊。

（2）为什么在正式的音乐会中，歌曲的演唱更提倡现场伴奏（含乐队伴奏）？

小词典

- **玛祖卡（*Mazurek*）　夜曲（*Nocturne*）　奏鸣曲（*Sonata*）**
  即兴伴奏　正谱伴奏　混合乐队　电声乐队

音乐文档

★名家名曲

《饮酒歌》（选自歌剧《茶花女》，［意］威尔第曲，《青花瓷》（周杰伦曲）。

★推荐书目

《实用小乐队编配法》（修订版），龚耀年著，上海音乐出版社2013年版。

★作曲家

陈怡（1953— ）

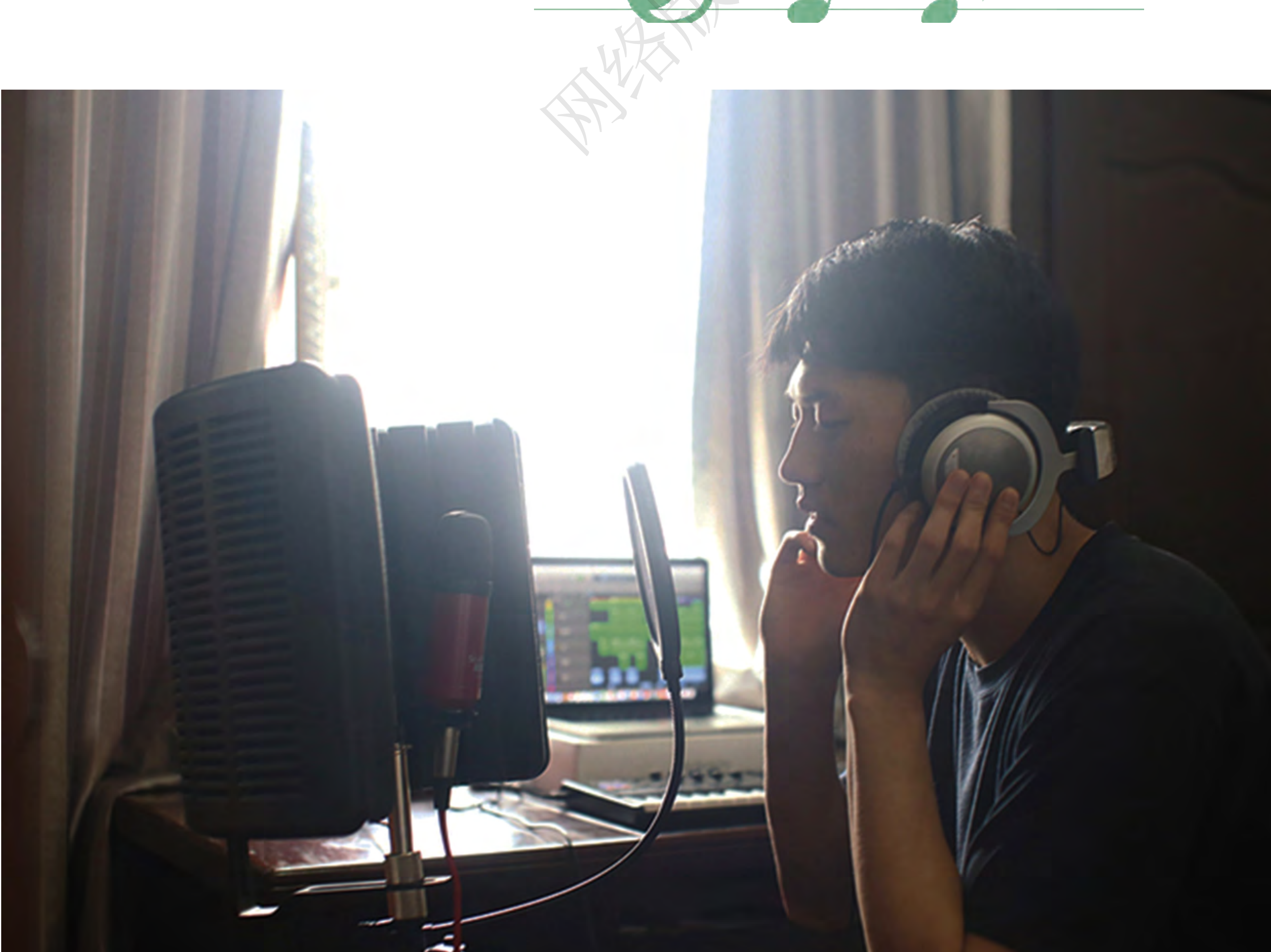
中国旅美作曲家。主要作品有：钢琴曲《多耶》，童声合唱《中国古诗合唱五首》，混声合唱《唐诗合唱四首》，室内乐《中国寓言故事》，管弦乐《动势》《奥林匹克之火》，三部交响曲交响乐《虎门1839》（与周龙合作）等。

威尔第（1813—1901）

意大利作曲家。主要作品有：歌剧《弄臣》《茶花女》《游吟诗人》《奥赛罗》《阿伊达》《假面舞会》，声乐曲《安魂曲》等。

第六单元

用电脑编创音乐

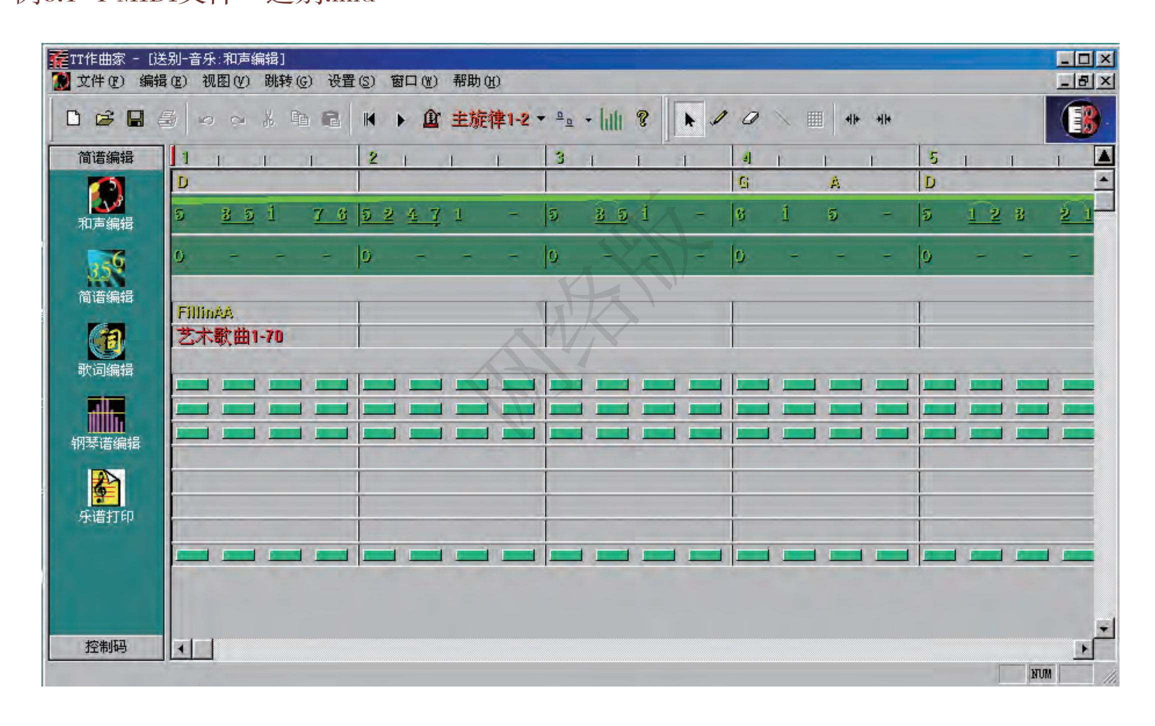

第 1 节　简谱软件《TT 作曲家》

聆听与感知

例6.1–1 MIDI文件“送别.mid”

学习与掌握

一、《TT作曲家》软件界面及各菜单介绍

1. 概述

《TT作曲家》是集简谱、五线谱编曲及智能自动伴奏为一体的电脑音乐软件。其特点是简谱与五线谱可作互换，可进行简谱打印，能快速制作MIDI音乐。

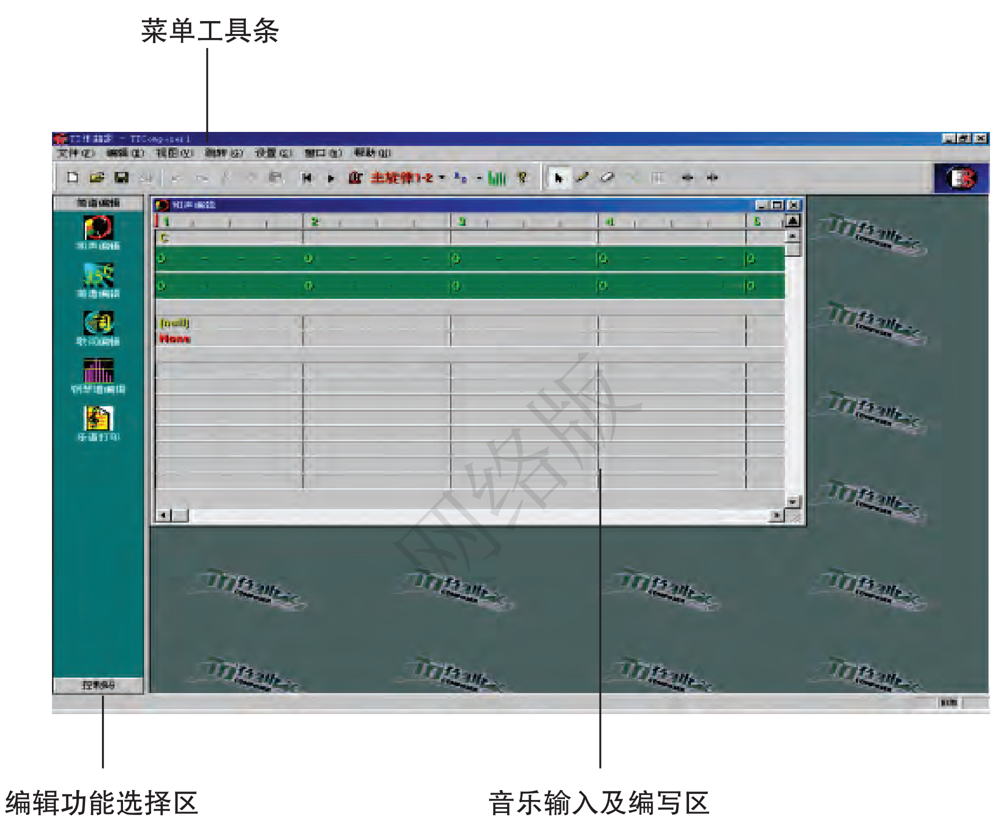
2. **安装**

《TT作曲家》光盘放入光驱后，屏幕上会自动弹出一个窗口，用鼠标点击“安装《TT作曲家》”即可。也可启动*Windows*，在“我的电脑”窗口中左键双击相应的安装盘，点击“Setup”并按“Enter”键即可完成。安装完毕，应根据提示重新启动计算机。

3. **功能展示**

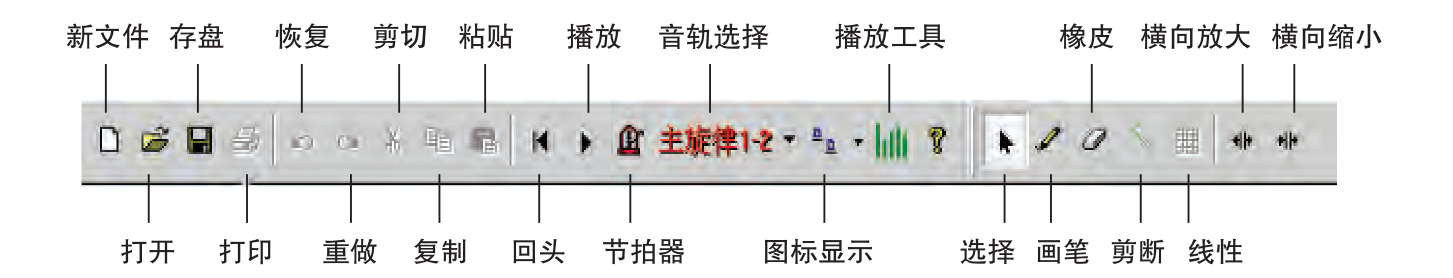
依次点击开始→程序→中音技术→TT作曲家即可。软件打开后便出现以下界面：

例6.1–2《TT作曲家》界面

★请记住下列工具条的功能。

例6.1–3 工具条

★选择编辑功能：

例6.1–4 编辑功能

简谱编辑

和声编辑

简谱编辑

歌词编辑

钢琴谱编辑

乐谱打印

点击和声编辑

点击简谱编辑

点击歌词编辑

点击钢琴编辑

点击乐谱打印

二、用《TT作曲家》为歌曲编配音乐

用《TT作曲家》编配歌曲《送别》（D大调）。

例6.1–5 《送别》（制谱）

[美]J. P.奥特威 曲

这是一首表现离别情感的歌曲，音乐情绪优美抒情，略带淡淡的伤感。编配时，首先应根据旋律内在的音乐形象做出整体编配的设计。

（1）设计音色。

主旋律可用长笛音色，当然也可根据自己的喜好选用其他音色，如双簧管、弦乐的音色。由于前奏、尾声部分软件已预制了默认的音色，不用设置。

（2）设计和声。

这是一首带再现的二段体歌曲，根据曲式结构，和声设计可以是：

Ⅰ – – –|Ⅳ – Ⅴ –| Ⅰ – – –|Ⅴ – – –|’ Ⅰ – – –|Ⅳ – Ⅰ –|Ⅴ – – –| Ⅰ – – –|’

Ⅳ – – –|Ⅲ – Ⅵ –|Ⅳ – Ⅰ –|Ⅴ – – –|’ Ⅰ – – –|Ⅳ – Ⅰ –|Ⅴ – – –| Ⅰ – – –||

（3）设计伴奏织体。

根据音乐形象的需要，伴奏织体风格可选用“艺术歌曲”，即第一段用“艺术歌曲1—70”，第二段用“艺术歌曲3—80”，前后两段形成一定的对比。前奏及主要部分均选用变奏类型中的“Fillin AA”，尾声用变奏类型中的“Ending A”。

（4）选择速度。

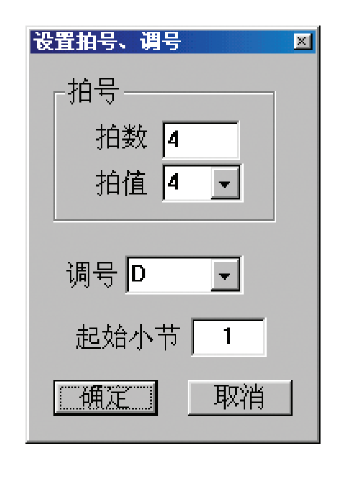
根据这首乐曲的情绪，选择中速，即每分钟62～70拍之间。

（5）基本设置。

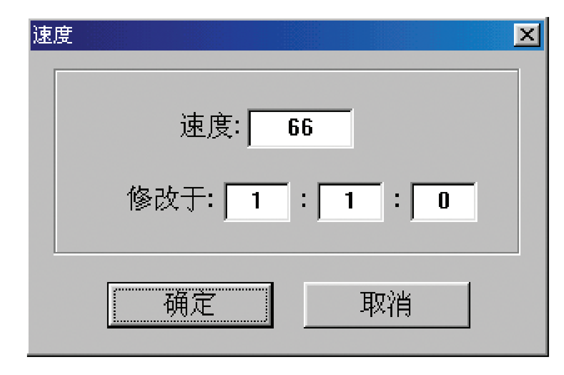
建立新文件。

①打开设置拍号、调号的菜单，即可在对话框中点击拍号、调号进行设置。

例6.1–6 设置拍号

例6.1–7 设置速度

②打开设置速度菜单，点击小节数，在对话框中按乐曲需要设置速度。

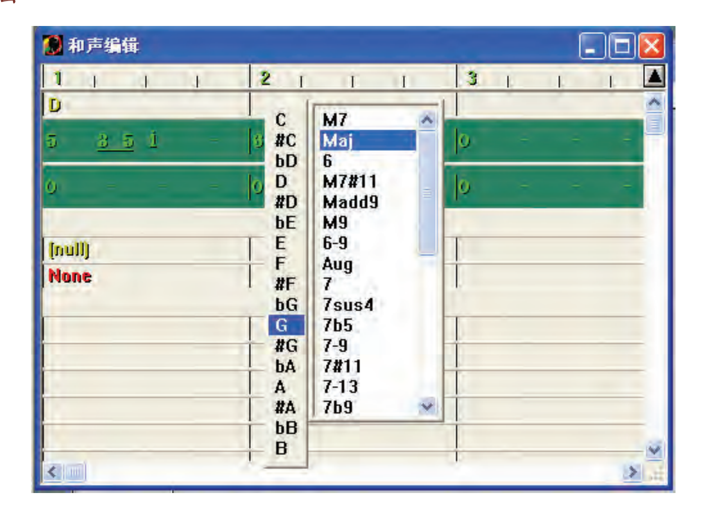
（6）简谱输入。

打开简谱编辑窗口，采用鼠标输入的方式进行操作。在简谱编辑窗中，用画笔工具在Numbered小口中选择所需要的音符时值及高低音区，在前奏后的第3小节开始输入音符。音符输入完毕后，所剩余小节以尾奏音乐的实际长度而定。

（7）标记和弦。

进入和声编辑窗，用箭头或画笔工具从第5小节起写入预先设置的和弦。方法是双击和弦标记栏，在弹出的和弦标记选择窗里，先选左边窗的音名，再选右边窗的和弦类型。注意调式音级与音名的关系。比如这首歌曲在乐谱中为D大调，Ⅰ级为D（Maj），Ⅳ级为G（Maj）。

例6.1–8 标记和弦

（8）选择伴奏织体风格及前奏、尾奏类型。

完成旋律输入及和弦标记后，在和声编辑窗节奏风格栏（歌词编辑图标的右边）拉下菜单，选择预先设计的伴奏织体风格及前奏、尾奏类型。节奏风格栏的上面一栏是变奏类型栏。设置完毕软件自动完成伴奏，点击播放键即可听到编配后的音乐作品。

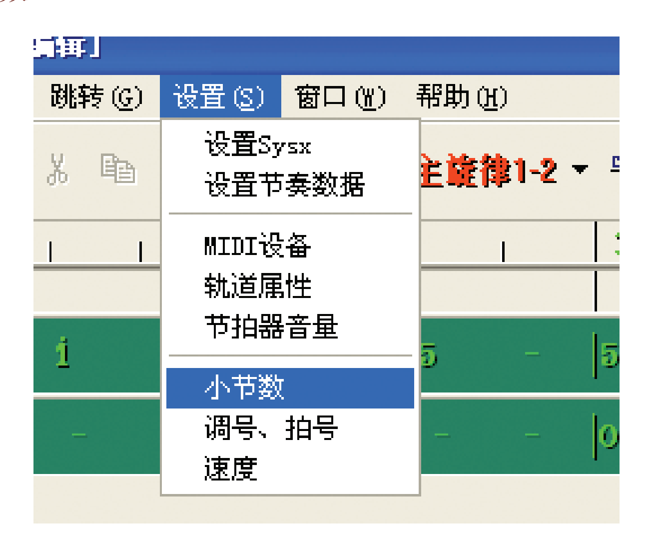
例6.1–9 选择织体

（9）设置小节数。

根据伴奏织体风格及前奏、尾奏类型（软件默认的尾奏类型长短不一）的选择，最后确定小节数。点击设置菜单中的小节数，在弹出的对话框中设置乐曲需要的21小节（前奏2小节，主要部分16小节，尾奏3小节）。

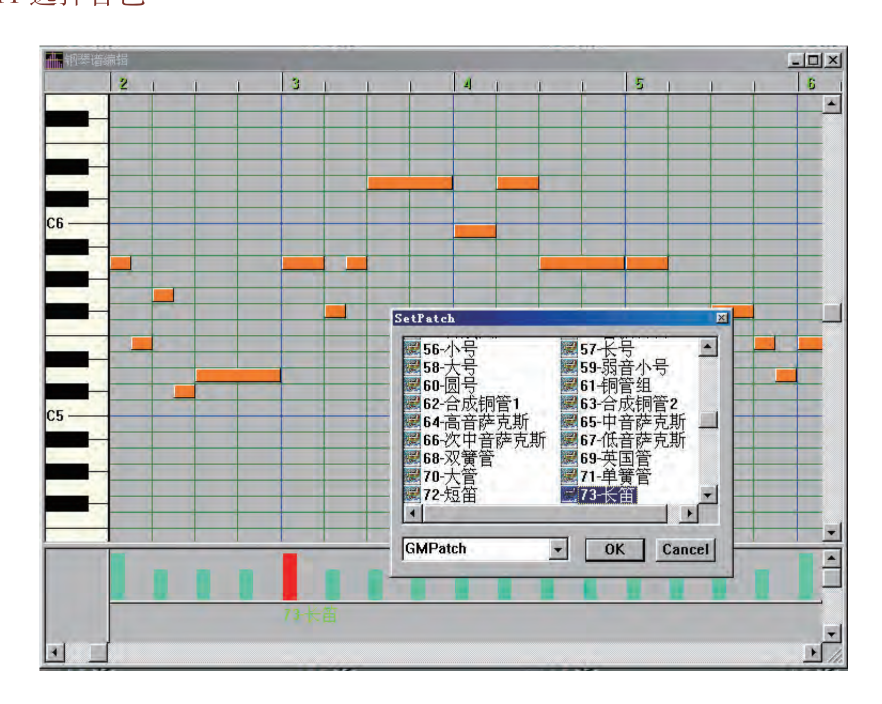
例6.1–10 设置小节数

（10）选择音色。

选择软件主界面左下方的控制码，进入音色选项后，在钢琴谱编辑窗中，点击第5小节柱状的拍位，为主旋律选择长笛音色。

例6.1–11 选择音色

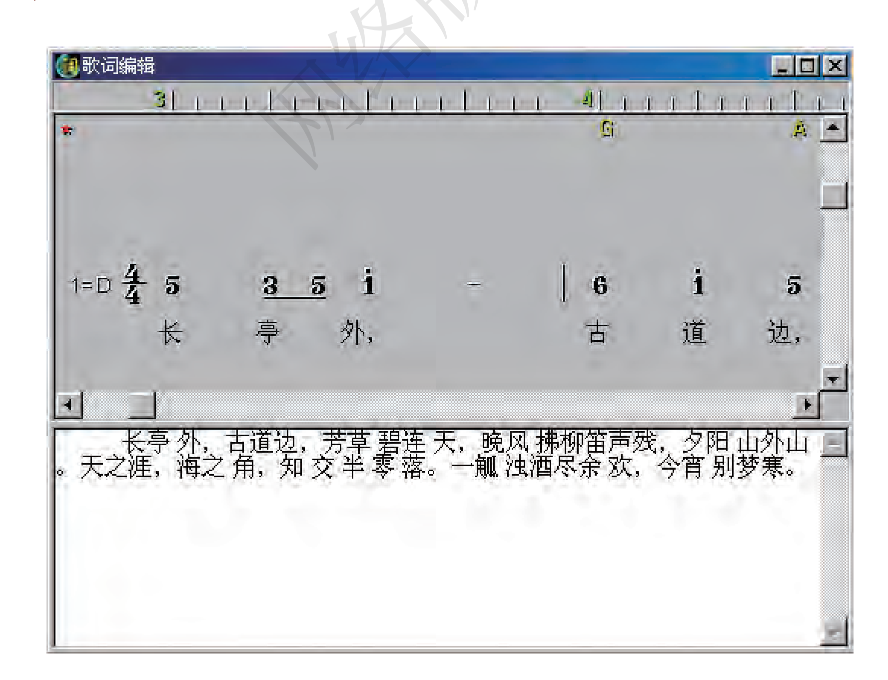

（11）输入歌词。

进入歌词编辑窗的界面，在歌词输入栏中输入文字。

例6.1–12 设置歌词

歌词输入

实践与编创

（1）运用音乐软件《TT作曲家》，编配自己创作的歌曲或旋律，并制作成简谱歌页。

（2）尝试将自己的作品加以变化，并谈谈变化后的感受。举行班级电脑音乐会，展示每位同学的创编作品。

（3）把自己创作的歌曲编配为MIDI音乐。

探究与拓展

（1）探讨电脑音序软件的基本工作原理。

（2）收集不同的简谱音序软件。

（3）试从网上下载一个更高版本的《TT作曲家》软件，看看哪些功能得到了改进。

音乐文档

★名家名曲

《寻找他乡的故事》（［日］喜多郎曲）

★网址推荐

中音公司 http：//www.centrmus.com

★作曲家

黄安伦（1949— ）

旅加华人作曲家。主要作品有：芭蕾舞剧《敦煌梦》，交响诗《剑——项庄舞剑，意在沛公》，《中国畅想曲No.3》，声乐套曲《母亲与女儿》，歌剧《岳飞》，钢琴曲《塞北小曲三十首》以及《B调小提琴协奏曲》等。

施托克豪森（1928—2007）

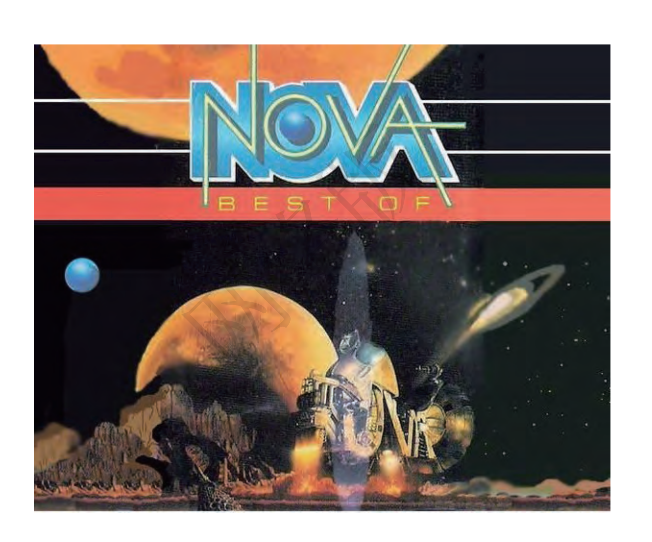
德国作曲家、钢琴家和指挥家。主要作品有：钢琴曲Ⅸ，钢琴曲Ⅺ，木管五重奏《速度》，三个乐队演奏的大型管弦乐曲《群》，电子音乐《少年之歌》《颂歌》，为三位演奏家而作《叠句》，为六位歌唱家而作《情绪》，乐器与人声《星之声》及管弦乐队与录音机《超脱》等。

第 2 节　制谱软件 *Sibelius*

聆听与感知

例6.2–1　*Awora*（选自宝丽金唱片《最佳新星》第6首）

学习与掌握

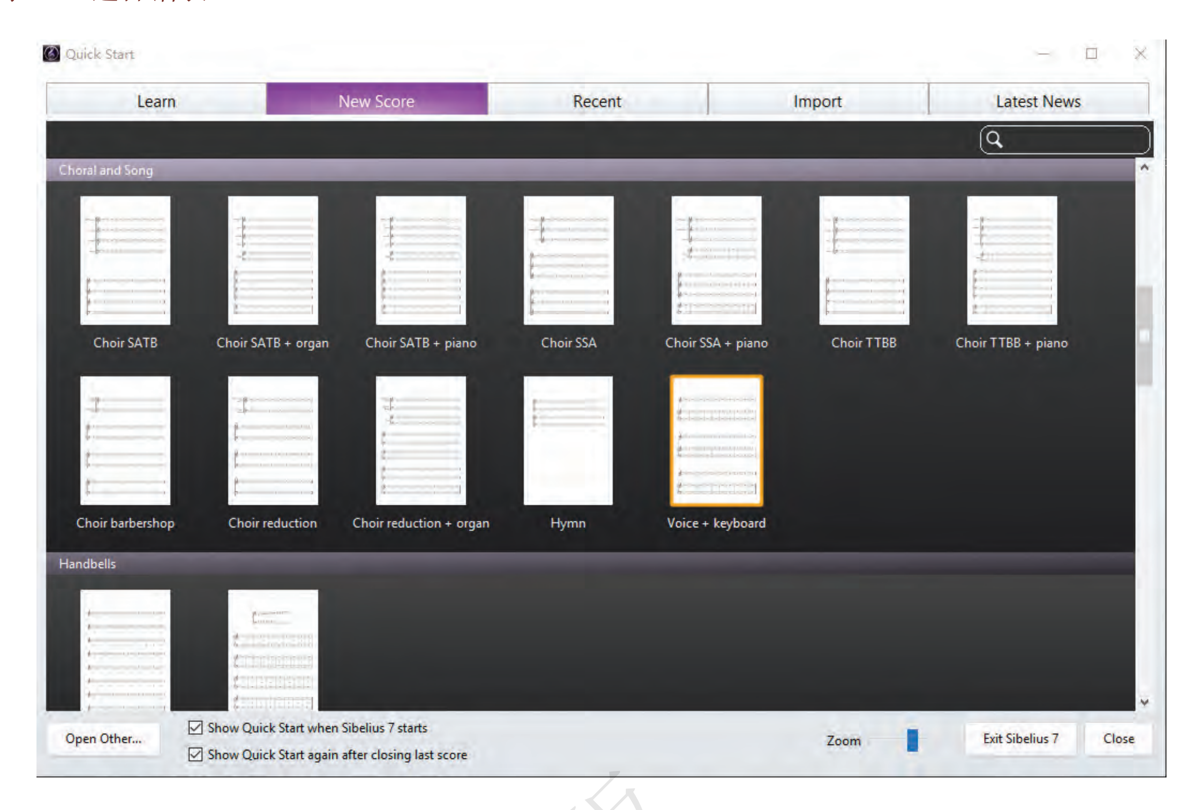
学习制谱软件*Sibelius 7*的基本操作步骤，以及“声乐歌曲 + 伴奏”三行谱的制谱。

一、基本步骤

1. 第一步：如何选择谱表

打开*Sibelius 7*弹出界面，New Score（新建谱表），可以选择各种类型的谱表。如果要选择“歌曲 + 钢琴伴奏”的谱表，在Choral and Song（合唱与歌曲）中选择Vioce + Keybord（声部 + 键盘）。

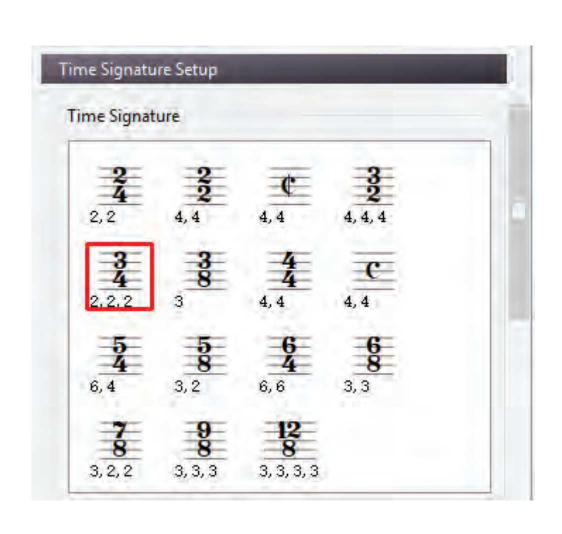
例6.2–2 选择谱表

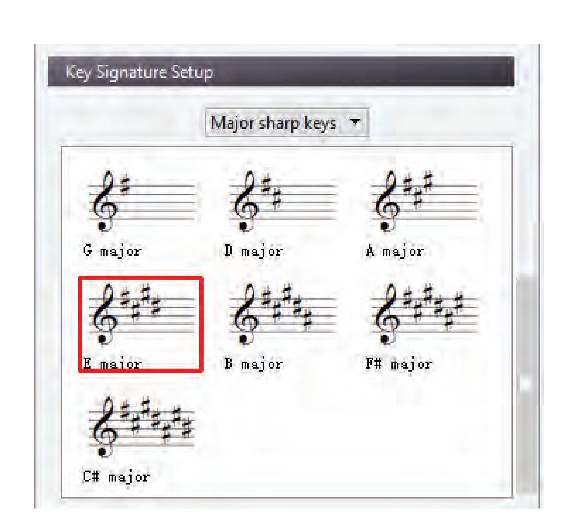
2. 第二步：拍号与调号设置

选择完谱表之后，在界面的右侧可以设置Time Signature Setup（拍号设置）与Key Signature Setup（调号设置）。如：例6.2–3设置拍号为$\frac{3}{4}$拍，例6.2–4设置调号为E大调。除了设置调号节拍以外，还可以设置速度、标题、作曲家等。

例6.2–3 设置拍号

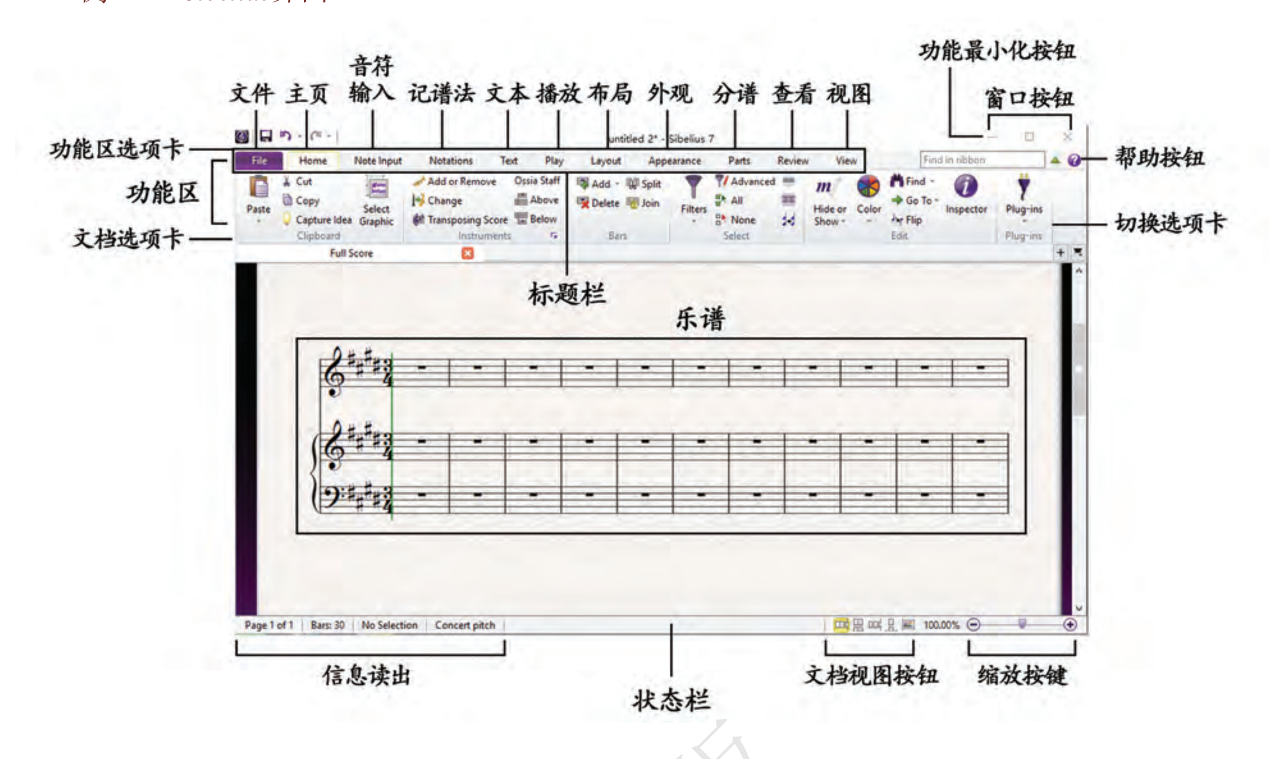

例6.2–4 设置调号

★*Sibelius*界面的基本认识：

例6.2–5 *Sibelius*界面

3．第三步：小键盘的使用方法

*Sibelius*的音符输入主要是通过小键盘选择对应的时值以及常用的演奏方式。在小键盘的上方有6个菜单选项。

例6.2–6 小键盘

二、乐谱制作——以三行谱歌曲《春天的芭蕾》为例

新建乐谱→选择“声部 + 键盘”→设置节拍为$\frac{3}{4}$拍→设置速度每拍为146→设置调号为E大调→输入主标题“春天的芭蕾”→输入作曲家“胡廷江”→输入作词“王磊”→“创建乐谱”完成乐谱设定：

例6.2–7 新建乐谱

1. 第一步：在乐谱上输入音符

进入乐谱编辑界面，用鼠标点击菜单栏中的“Note input”。通过小键盘、鼠标与电脑键盘的配合，选定对应时值的音符，将下面谱例输入歌唱声部与钢琴声部。

输入音符有两种方式：

（1）第一种方式（鼠标），在小键盘中先点击“四分音符”→再点击“附点”→在乐谱中g^1的位置点击（该音符输入完成），依此类推，后面的所有音符都是按照各自不同的时值对应选中再输入。

例6.2–8 音符输入

（2）第二种方式（鼠标 + 键盘），在小键盘中先点击“四分音符”→再点击“附点”→在电脑键盘中按G（该音符输入完成），如果被输入音符又出现高了八度或者低了八度，用电脑键盘的上下移动键作调整，依此类推。

例6.2–9 完成音符输入

2. 第二步：添加演奏符号、力度标记

（1）进入记谱法界面，用鼠标点击菜单栏中的“Notations”。

（2）不同音连线：选定要连线的音符，按电脑键盘S。

（3）断奏（跳音符号）：选定要断奏的音符，在小键盘中可以选择断奏记号。

（4）力度：选定力度开始的音符，在主界面上方菜单栏中选择文档，可以选择力度标记。

例6.2–10 添加演奏记号

3. 第三步：输入歌词

选定对应要填写歌词的音符→上方菜单栏中的“Text（文本）”→“Lyrics（歌词）”，出现闪烁竖线就可以输入歌词。

例6.2–11 输入歌词

4. 第四步：保存与导出

（1）保存：软件界面左上角“文件”→“保存为”→“输入文件名称”→“选择保存文件夹”。

（2）导出：界面左上角“文件”→“导出”→导出格式有音频、PDF、图形、Scorch网页、MusicXML、MIDI、上一个版本等。

实践与编创

（1）运用*Sibelius7*制作软件，创作单声部的器乐作品。

（2）运用*Sibelius7*制作软件，将自己配写过的歌曲及伴奏制作成完整的五线谱。

探究与拓展

（1）充分熟悉和了解*Sibelius7*的其他功能，可以制作出各种类型乐谱。

（2）需要对其他制谱软件有一定的了解，如：*Encore*、*Overture*、*Finale*。

音乐文档

★名家名曲

《盘王之女》（刘健曲）。

★作曲家

叶小钢（1955— ）

中国作曲家。主要作品有：交响曲《地平线》《长城交响曲》，大型舞剧《红雪》《澳门新娘》，昆曲歌舞剧《贵妃东渡》，协奏曲《第一小提琴协奏曲》，室内乐《九匹马》，管弦乐《大剧院序曲》。

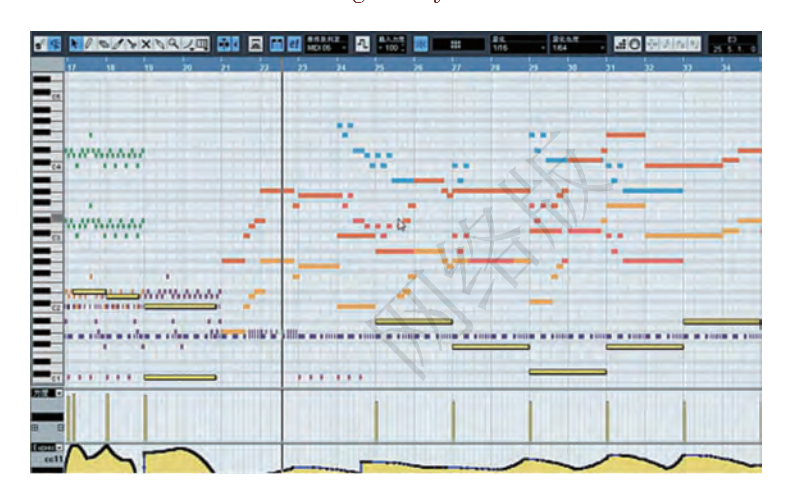
瓦雷兹（1883—1965）

美籍法裔作曲家。主要作品有：管乐与打击乐《双棱体》《积分》，打击乐《电离》，无伴奏长笛独奏《密度21.5》，管乐、钢琴打击乐与两声道录音磁带《沙漠》和三声道录音磁带《电子音诗》等。

第 3 节　*Cubase* 的使用

聆听与感知

例6.3–1　*Cubase* 示范曲*Main title legends of azeroth*

学习与掌握

一、软件的设置

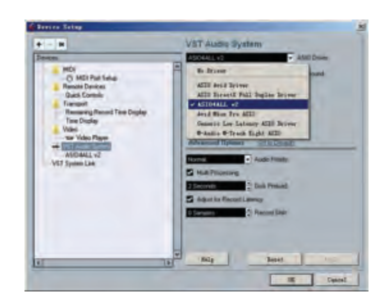
1. 设置A

（1）打开设备——设备设置——VST音频系统——ASIO4ALL v2。

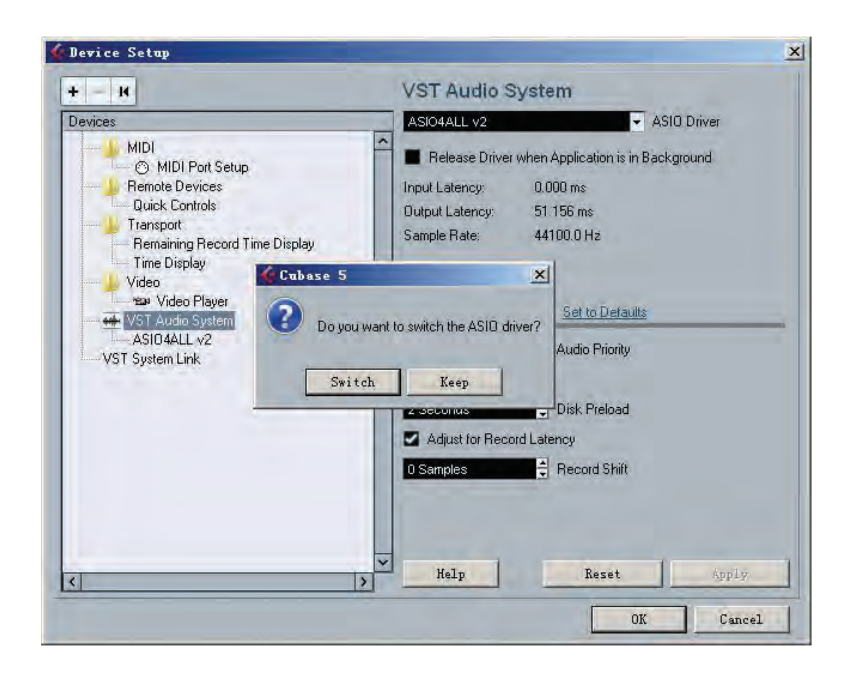
例6.3–2 打开设备

例6.3–3 VST音频系统

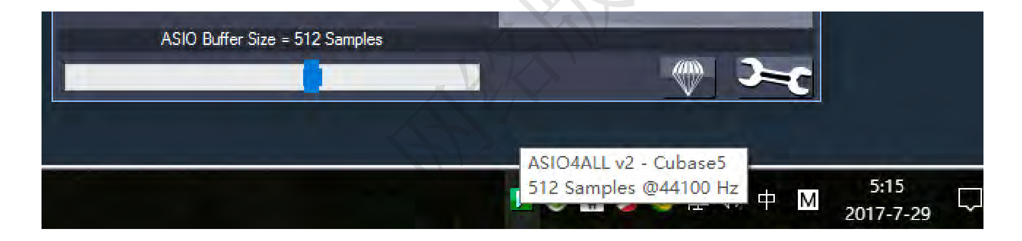

例6.3–4 切换

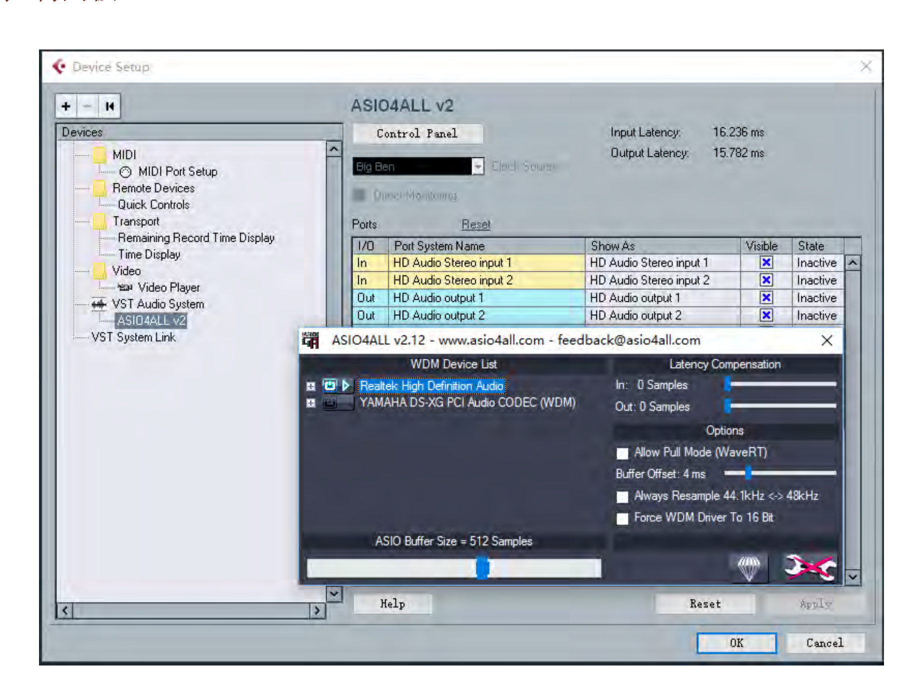

（2）点击VST音频系统——ASIO4ALL v2，打开控制面板。

例6.3–5 VST音频系统

例6.3–6 控制面板

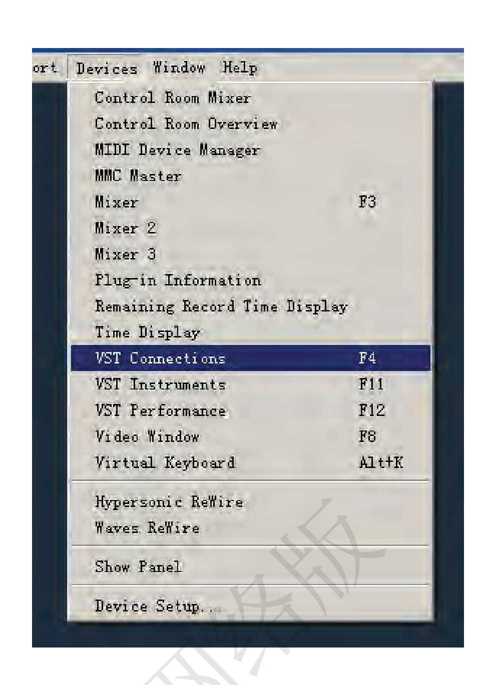

若有红色×号，则可能电脑有音乐播放器、视频播放器或其他音频播放软件占用了音频设备，请关闭此类软件，或者重启电脑。

2. 设置B

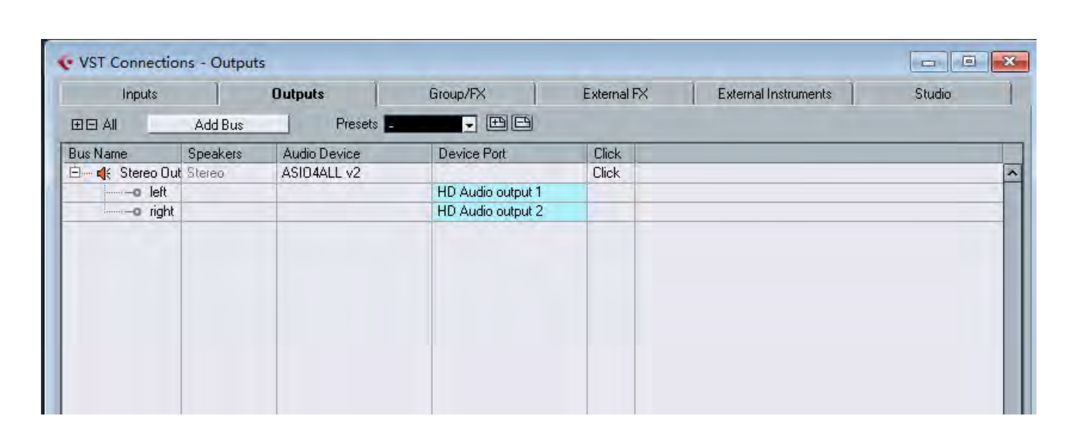
按F4，打开VST连接。

例6.3–7 VST连接

选择“输入”，检查设备端口是否正常（每台电脑的设备端口名称可能不同，如果出现“MISSING”或者“NOT CONNET”等字眼，则设备可能不正常，将无法录音）。

例6.3–8 设备端口

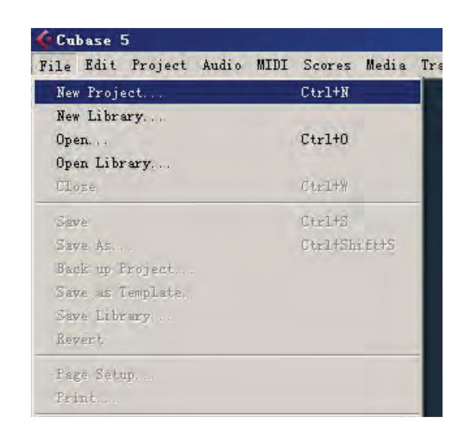

二、软件*Cubase 5*的界面认识及设置

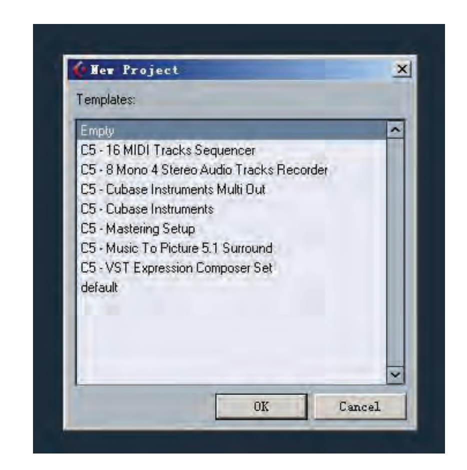
1. 建立工程，简单操作

（1）打开*Cubase5*，文件——新建工程——空白——确定。

例6.3–9 新建工程

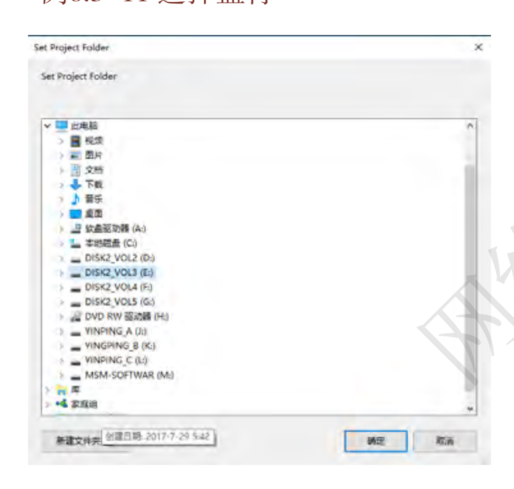

例6.3–10 空白工程

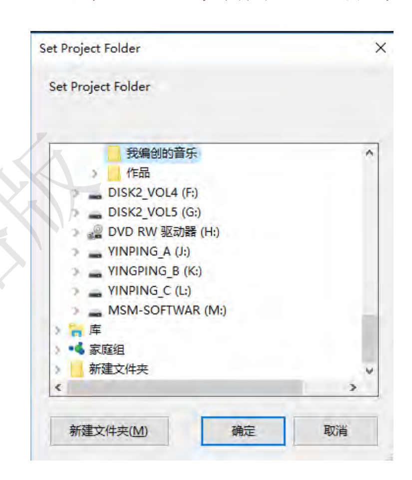

（2）选择电脑里的一个盘符——新建文件夹——命名为“我编创的音乐”。

例6.3–11 选择盘符

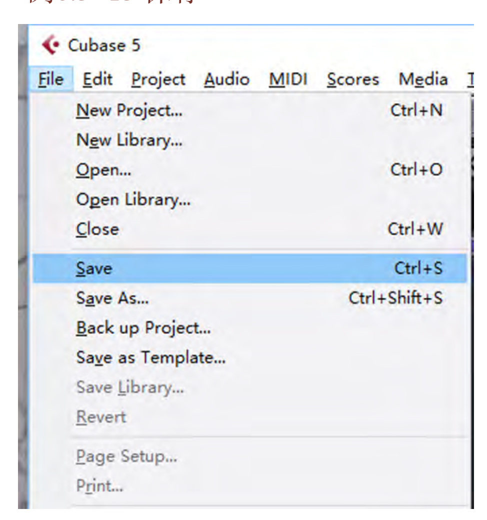

例6.3–12 命名为“我编创的音乐”

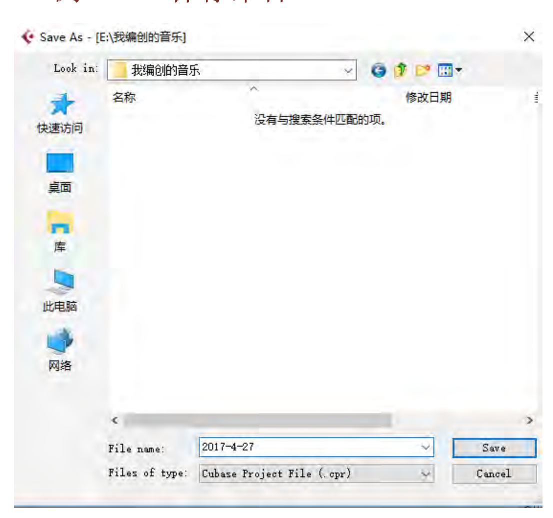

（3）工程文件保存在自己新建的文件夹（我编创的音乐）中，可用当天的日期作为文件名称。

例6.3–13 保存

例6.3–14 保存命名

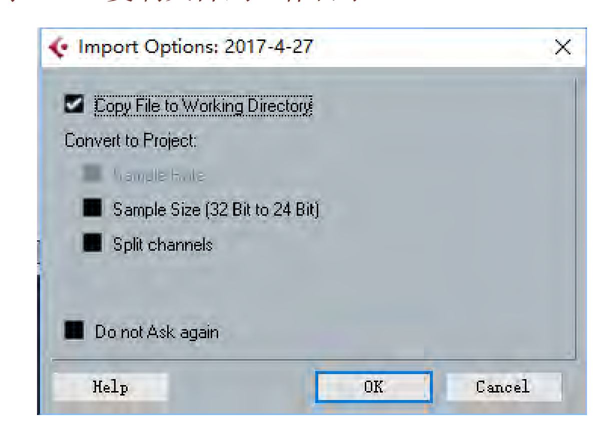

2. 导入音乐

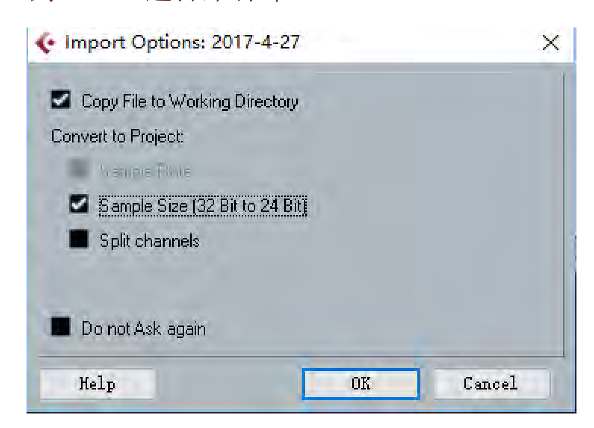
（1）文件——音频文件——选择文件——打开。

（2）一般音乐格式文件导入，勾选“复制文件到工作目录”，再按“确定”。

例6.3–15 复制文件到工作目录

例6.3–16 选择采样率

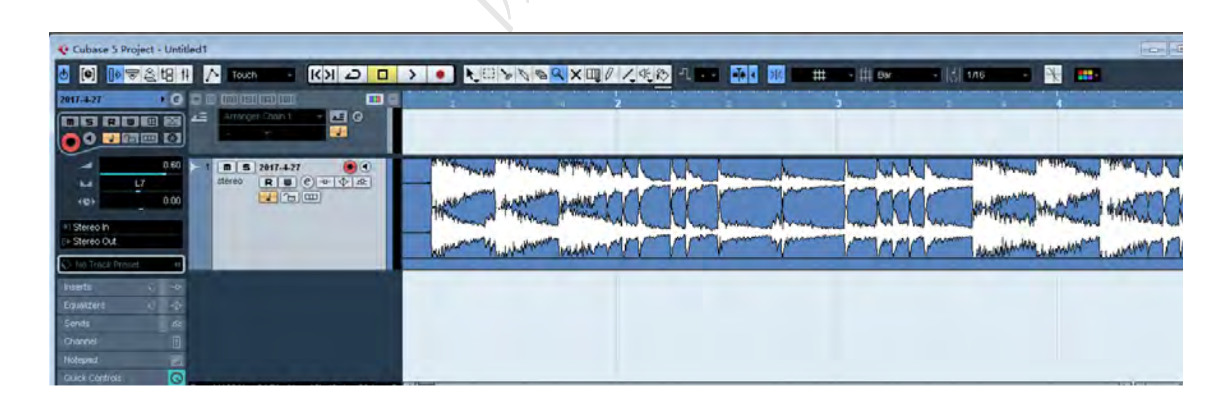
（3）特殊音乐格式文件导入，勾选“复制文件到工作目录”和“采样率……”，再按“确定”。

3. 界面调整、音乐调整

（1）纵向拉宽音轨。

鼠标移到轨道下方，当变成上下箭头时，则按住左键上下拉动，轨道可纵向扩大。

例6.3–17 纵向拉宽音轨

（2）按键盘上的G和H键横向调整音乐波形（应确保输入法为英文状态，G和H是以播放线为准向两旁延伸放大的）。将播放线作为一个放大的目标，鼠标左键点击时间标尺栏（小节数标尺栏）的任意位置，可以移动播放线。

（3）鼠标拉动音乐波形的开头和结尾的下方白色点，可以调整音乐开头或结尾部分，可以删除部分音乐；左右拉动可以删除或还原。

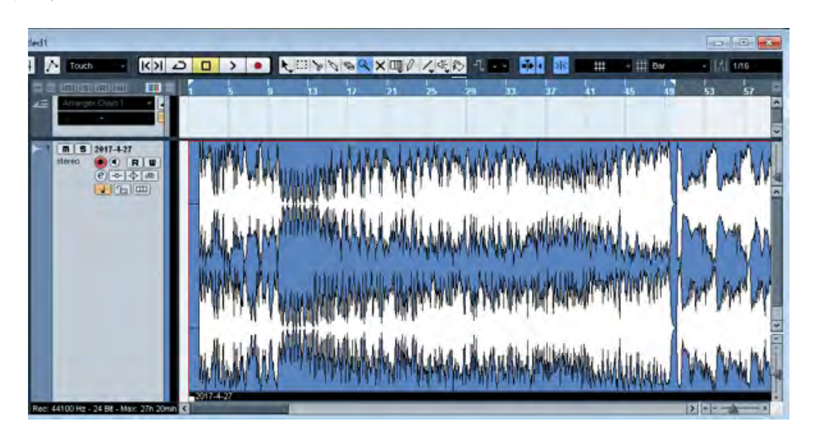
（4）音乐波形中间上方为音量控制点，上下拉动可以使音乐的音量增大或减小。

（5）音乐波形开头结尾上方的三角号为淡出淡入调整点，使音乐音量逐渐提升或降低。

4. 导出设置

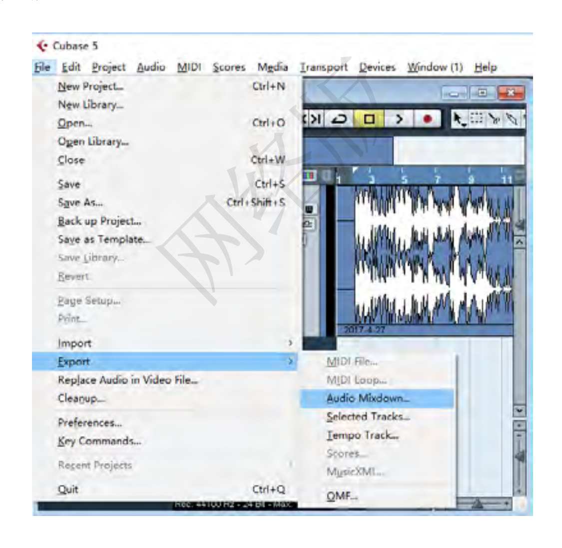
（1）若需导出，拉动标尺栏的白色小三角，确定导出范围（或者选定一段音频，按P键，可选定这段音频的范围）。

例6.3–18 导出选定

（2）选择文件——导出——音频缩混。

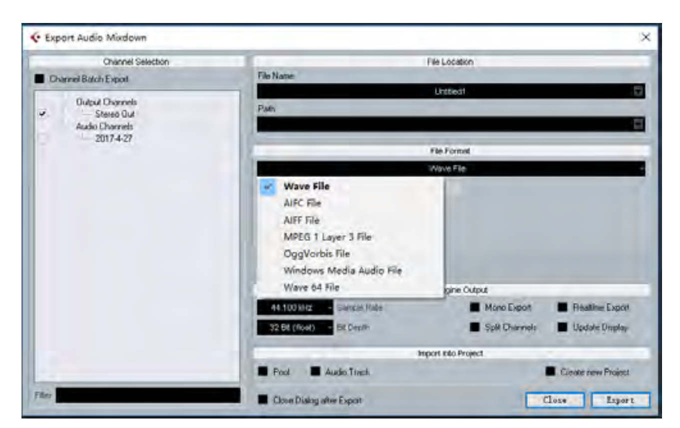
例6.3–19 导出——音频缩混

（3）弹出对话框——注意文件格式选择。

Wave File（WAV格式文件），MPEG1；Layer 3 File（MP3格式文件）。

例6.3–20 导出设置

实践与编创

（1）重新将*Cubase5*进行安装。

（2）新建工程，导入音频，熟悉界面基本操作，保存文件，导出设置。

探究与拓展

（1）*Cubase5*的基本录音操作，如何合成与导出保存音频文件?

（2）熟悉*Cubase5*的转调、变速操作。

音乐文档

★名家名曲

《同步第一号》（为长笛与电子音响而作）（［美］达维多夫斯基曲）。

★网址推荐

中国MIDI音乐网 http：//www.midicn.com

★作曲家

谭盾（1957— ）

中国旅美作曲家、指挥家。主要作品有《风雅颂》《卧虎藏龙》《马可·波罗》《吉他协奏曲》《天·地·人》《地图》《水乐》《陶乐》等。

达维多夫斯基（1934— ）

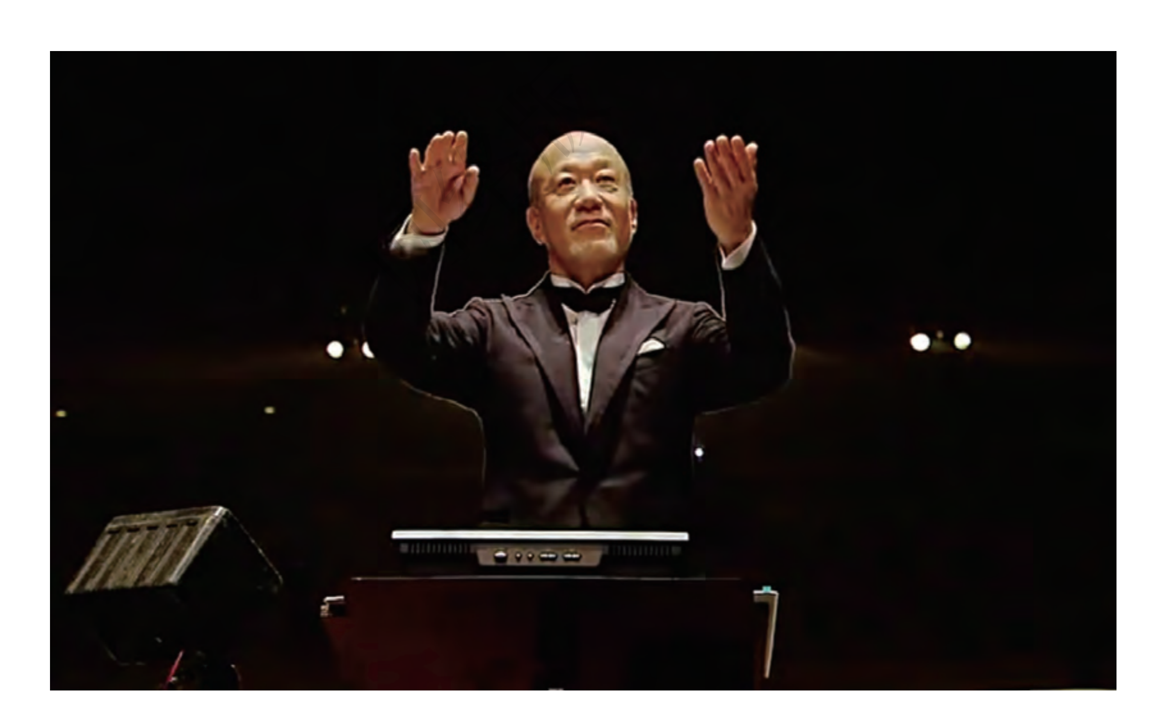
美籍阿根廷裔作曲家。他的创作最著名的是电子音乐。主要作品是他在1962至1992年间创作的电子音乐《同步》10首。

第 4 节　用 *Cubase* 编创自己的音乐

聆听与感知

久石让《天空之城》

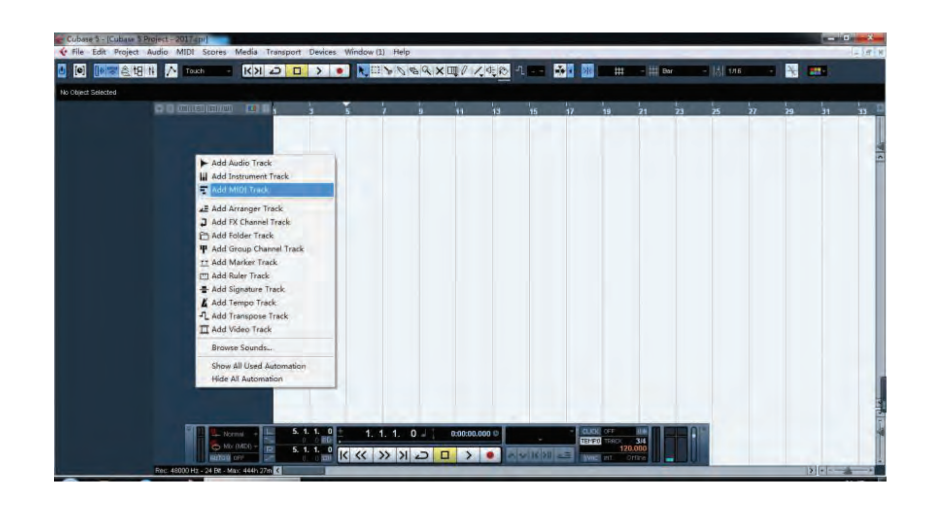

学习与掌握

一、用*Cubase*输入MIDI的方法

1. 打开新建工程的主界面，点击鼠标右键，添加MIDI轨

例6.4–1 添加MIDI轨

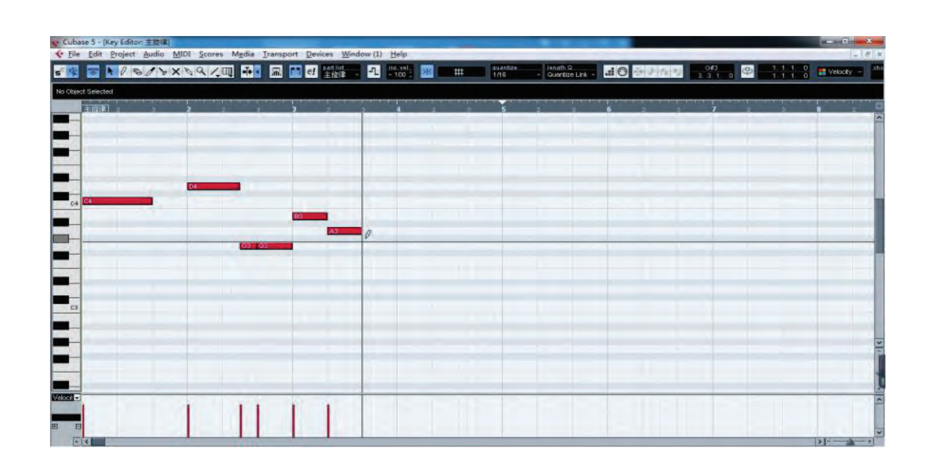
2．在添加的音轨右边编辑栏向右拉，选择输入区域

例6.4–2 编辑栏

3．在菜单栏选择“MIDI”→“键盘编辑器”，在钢琴帘输入音符

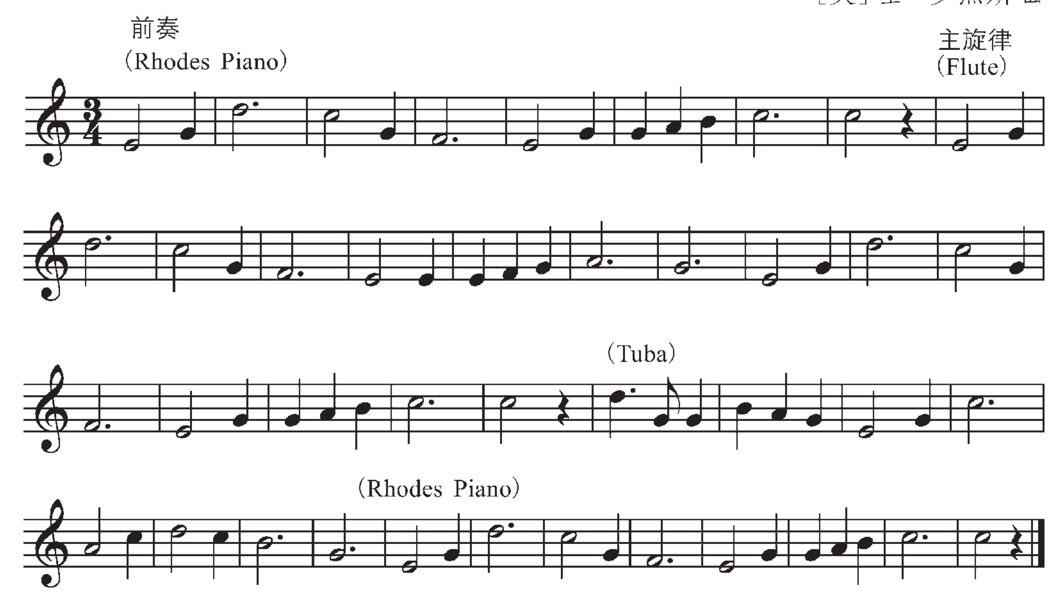
例6.4–3 钢琴帘

二、编创MIDI音乐——以《雪绒花》为例

例6.4–4《雪绒花》（C大调）

［美］理·罗杰斯 曲

1. 整体编配设计

（1）设计音色：前奏用“电钢琴音色”。主旋律可先用“长笛音色”，在第二段改用“大号音色”再接“电钢琴音色”。当然也可根据自己的喜好选用其他音色，如双簧管或弦乐的音色。

（2）设计和声：这是一首带再现的二段体歌曲，根据曲式结构，和声与低音设计可参考下例：

例6.4–5《雪绒花》主旋律部分的和声与低音

背景和声可选用“弦乐合奏音色”，低音可选用“无品贝斯音色”。

（3）设计伴奏织体：根据音乐形象的需要，伴奏织体风格可用“分解和弦音型”，选用“竖琴音色”。

（4）设计打击乐：根据音乐情绪的需要，节奏风格可用“华尔兹”，选用“鼓”和“开闭踩镲”两种打击乐音色：

例6.4–6

在高潮部分加入“架子鼓”（第24—25小节、28—29小节、32—33小节）：

例6.4–7

（5）选择速度：根据这首乐曲的情绪，速度为中速较合适，即每分钟约80拍。

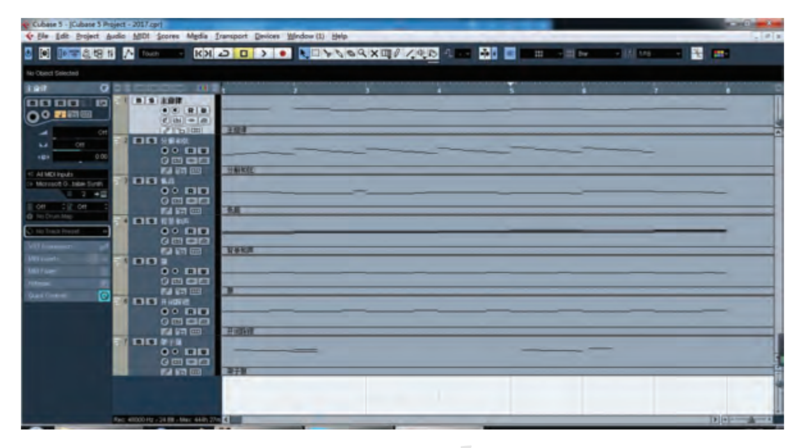
2. 将所有声部录入*Cubase 5*

3. 增加反复段落

将前面录入的主旋律部分全部拷贝一次，粘贴在第一遍的后面，并将其中的“长笛音色”改换为“大提琴音色”。

这样就大体上完成了歌曲《雪绒花》的MIDI制作，完成后的MIDI在*Cubase 5*中的主界面如下：

例6.4–8

完成后的MIDI在*Cubase 5*中第24—26小节的总谱如下：

例6.4–9

实践与编创

（1）对MIDI作品《雪绒花》做局部的改变，听听音响发生了什么变化。

（2）把自己在《TT作曲家》编配的音乐另存为MIDI文件，并在*Cubase*软件上修改和完善。

（3）举行班级电脑音乐会，展示每位同学的MIDI作品。

探究与拓展

（1）熟悉*Cubase*软件的各项功能。

（2）探讨电脑音乐创作的特点和规律。

小词典

● **VST　PDF**

音乐文档

★名家名曲

《阿姐鼓》（何训田曲）。

★作曲家

格尔特（1971—　）

荷兰电子音乐制作人和古典音乐作曲家。游戏音乐组合是他的强项。

克拉姆（1929—　）

美国作曲家。主要作品有：《回声》2首——《秋之回声》《时间与河流的回声》，《想象》2首——《黑天使》《梦的序列》，声乐与器乐《夜乐》《死亡的歌曲、低音和叠句》等。

附录一：　　小 词 典

第一单元　走进音乐编创

山歌　是人们在劳动或抒发情感时即兴演唱的一种民间歌曲。其题材多样，广泛流传于高原、山区、丘陵、渔村及少数民族地区。山歌的曲调高亢爽朗，节奏自由，情感质朴，是中国民歌的基本体裁之一。常见的种类有陕北的“信天游”，甘肃、青海、宁夏的“花儿”，岭南的“客家山歌”，赣南的“兴国山歌”等。

爵士乐　在19世纪末20世纪初诞生于美国，由布鲁斯（Blues）和拉格泰姆（Ragtime）发展而来，是黑人音乐文化与白人音乐文化的结合体。爵士乐以具有摇摆特点的Shuffle为节奏基础，即兴是它演奏（唱）上的重要特征。爵士乐的主要风格有新奥尔良爵士、摇滚乐、比博普、冷爵士、自由爵士、拉丁爵士、融合爵士等。

华彩段落　源于正歌剧咏叹调末尾处由独唱者即兴发挥的部分，后常用在协奏曲的乐章中。早期的协奏曲华彩段落往往由独奏者自己即兴发挥，也有作曲家为自己的协奏曲写过华彩乐段。自门德尔松后，多数作曲家都自写华彩乐段，使其成为作品中的有机部分和有独立特点的段落。

潮州弦诗乐　是潮州地区汉族民间丝弦和弹拨乐器演奏的小型合奏曲，以二弦为领奏乐器。其他拉弦乐器有椰弦、竹弦、二胡（提胡）等；弹弦乐器有大三弦、月琴、秦琴、扬琴等；吹管乐器有横笛、洞箫等；打击乐器有小鼓、木鱼等。弦诗乐板式节奏灵活多变，传统演奏习惯是由慢到快，层层推进，采用曲速三变的变奏手法，即从头板开始，接二板、拷拍、三板直至高潮。在板式变化的基础上运用单催、双催、双叠催以及其他变体的催奏形式，把乐曲情绪表现得淋漓尽致。传统潮州弦诗乐用古老的二四谱演奏，其演奏特点可根据二四谱的各种调式——轻三六、重三六、轻三重六、反线、活五来进行转换和变奏，达到旋律色彩的不断变化和发展。

音律　指乐音体系中各音的绝对准确高度及其相互关系。音律在长期的音乐实践中发展而成，因地区、人文等差异而形成不同的类别，是调式音高的基础。最为常见的音律有十二平均律、五度相生律和纯律。

第二单元　揭开作曲的奥秘

民歌　指民间口头流传的歌曲。它与创作歌曲不同：不受专业技法的制约，没有作曲者的个性特征，具有鲜明的民族风格和地方色彩。民歌与人们的社会生活有着直接而紧密的联系，其

曲调和歌词会因时代（时间）、地区、演唱者等因素，在流传的过程中发生变化，因而民歌也是无数人智慧的结晶。每个国家都有自己的民歌，并因其种种原因形成各种不同的音乐特点。中国的民歌历史悠久，因其所包含的文化价值和艺术价值重大而成为国家音乐文化中的瑰宝。我国的民歌式样繁多类别丰富，一般来说按体裁可分为号子（劳动号子）、山歌、田歌、小调（小曲）等；按地域可分为广东民歌、内蒙古民歌、陕北民歌、客家山歌、青海花儿、儋州调声等；按人群可分为情歌、儿歌、渔歌等。

调式　是若干高低不同的乐音围绕一个稳定的中心音，并按一定的音程关系组织在一起所成为的一个有机的乐音体系。把调式的中心音（主音）作为起点和终点，其他各音按音高的顺序依次排列成音阶的形式，称为调式音阶。不同的历史时期与不同的民族和地域，形成各种不同的调式。各种调式因其音阶结构、调式音级间相互关系以及音律等方面的差异，而各具特色与表现力。较常见的调式有西洋大小调式，中国汉族的五声、七声调式，欧洲中世纪教会调式（中古调式）等。

稳定音程　是由稳定音级构成的音程。在大小调体系中，Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级为稳定音级，由这3个音级构成的音程就是稳定音程。

不稳定音程　是由不稳定音级构成的音程。在大小调体系中，Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ级为不稳定音级，由这4个音级所构成的音程就是不稳定音程。

第三单元　编创我的歌（一）

倒字　是指歌曲中旋律的走向与歌词的平仄朝相反方向进行，旋律的音调与歌词的语调不相适配的现象。

音乐体裁　是指音乐的各种表现样式和类别，从歌曲到交响曲，大小不一、繁简各异。音乐作品的体裁大体上可以概括为声乐、器乐和戏剧音乐三大类，每一类又可细分为不同体裁。

歌曲体裁　是指根据歌曲艺术的表现特征及诸多因素来进行分类的式样和类型，如本书中列举的体裁式样。

纯音乐　指没有歌词的所有音乐形式，通常泛指声乐体裁以外的其他音乐体裁（包括没有歌词意义有人声的音乐作品）。

第五单元　和声的魅力

玛祖卡（*Mazurek*）　原为波兰一种民间舞蹈，其形式现在仍保留在许多芭蕾舞剧中，其音乐经过肖邦等人的发展后，已成为古典音乐中一种经典的舞曲体裁。

夜曲（*Nocturne*）　一般指由爱尔兰作曲家菲尔德（1782—1837）首创的一种钢琴曲体裁。旋律优美，富于歌唱，常用慢速或中速，往往采用琶音式和弦的伴奏音型。总的表现意境是夜的沉静与人的内心抒发。肖邦的21首夜曲是这一体裁最为出色的代表作品。

奏鸣曲（*Sonata*）　词汇源自拉丁文的*sonare*，意为发出声响，亦称“奏鸣曲套曲”。一般

由3～4个相互形成对比的乐章组织而成，第一乐章常为奏鸣曲式，采用一件乐器独奏或一件乐器与另一件乐器（钢琴）合奏。奏鸣曲的曲式从古典乐派时期开始逐步发展完善，到了19世纪初，因各类乐器演奏的奏鸣曲大量出现，奏鸣曲成为西方古典音乐的主要表现方式之一，奏鸣曲的写作风格有了明显变化。20世纪的奏鸣曲相较于古典乐派以及浪漫乐派的奏鸣曲，在和声与曲式等方面均有更多不同程度的创新。

即兴伴奏　指临时根据主旋律和演奏者当时的情绪和意境，为主要旋律声部编配和声及音型进行乐器伴奏。

正谱伴奏　指由作曲家本人或专业创作人员为歌曲编写的伴奏，其伴奏声部的和声与伴奏织体编配设计严谨，富有艺术性，使歌唱旋律声部的表现更具有逻辑性。

混合乐队　通常指西洋乐器与民族乐器混编的乐队，随着电子乐器的发展，混合乐队也会出现多种乐器混编的情况，因此音色的融合是混合乐队在编配上要注意的问题。

电声乐队　指以电子乐器为主组成的乐队。电子乐器指运用电子元件产生和修饰音响的乐器，包括一般电子乐器和电子音响合成器。电声乐队主要由架子鼓、电吉他、电贝斯和电子合成器组成。

第六单元　用电脑编创音乐

***VST*（虚拟工作室技术）**　是一个软件接口，集成软件音频合成器和功效插件与音频编辑和记录系统。*VST*和类似的技术使用数字信号处理在软件中模拟传统录音棚硬件。它有成千上万的商业和免费插件，还有大量获取了*VST*创造者Steinberg许可的、支持*VST*的音频软件。

PDF（*Portable Document Format*的简称，意为“便携式文档格式”）　是由*Adobe Systems*用于与应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换所发展出的文件格式。PDF文件以*PostScript*语言图像模型为基础，无论在哪种打印机上都可保证精确的颜色和准确的打印效果，即PDF会忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图像。

附录二：　音频目录

1. 下四川
2. 景春萝
3. 小鸟（选自交响诗《彼得与狼》）
4. 第一弦乐四重奏
5. 念故乡
6. 翻身的日子
7. 弯弯的月亮
8. 喜洋洋
9. 四小天鹅舞曲
10. 春之声圆舞曲
11. 三套车
12. 月亮走我也走
13. 落水天
14. 上去高山望平川
15. 绣荷包
16. 走绛州
17. 月光光
18. 小河淌水
19. 鸿雁
20. 三十里铺
21. 夏日泛舟海上
22. 国际歌
23. Do Re Mi
24. 月光奏鸣曲
25. 玛祖卡舞曲（作品7之1）
26. 黄河颂（选自《黄河大合唱》）
27. 《爱情的故事》主题曲
28. 青藏高原
29. 光荣与梦想
30. 常回家看看
31. 有事请找我
32. 像一块滚石
33. 送别
34. 思念
35. 长江之歌
36. 绣金匾
37. 拥军秧歌
38. 什么船儿
39. 在那遥远的地方
40. 大漠之歌
41. 同一首歌
42. 少先队员采茶歌
43. 草原之夜
44. 珊瑚颂
45. 美丽的草原我的家
46. 祝酒歌
47. 九九艳阳天
48. 在那桃花盛开的地方
49. 故乡的亲人
50. 天路
51. 我们走在大路上
52. 热天热地热太阳
53. 军民团结一家亲
54. 迎宾曲
55. 好汉歌
56. 大中国
57. 我爱你，中国
58. 教我如何不想他
59. 唱支山歌给党听
60. 吐鲁番的葡萄熟了
61. 让我们荡起双桨
62. 六月・船歌
63. 小夜曲
64. 踏雪寻梅
65. 我爱这土地
66. 娃哈哈
67. 小白船